新动漫技法与欣赏

XINDONGMAN
JIFAYUXINSHANG

手绘技法集

主编 刘君

上海科技教育出版社

责任编辑：赵忠卫
封面设计：杨正辉
周玮平
封面插图：罗早琳

新动漫技法与欣赏

手绘技法集

教技法

谈欣赏

练画艺

展才华

《新动漫技法与欣赏》丛书

- 手绘技法集
- CG 基础集
- CG 技法集
- 网点技法集
- 漫画人物表情画法集
- 神怪魔兽绘技集

ISBN 7-5428-3174-7/TP · 35
定价：18.80元

XINDONGMANJIFAYUXINSHANG

新动漫技法与欣赏

手绘技法集

主编 刘君

上海科技教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

新动漫技法与欣赏. 手绘技法集/刘君主编. —上海:
上海科技教育出版社, 2003.7

ISBN 7-5428-3174-7

I. 新... II. 刘... III. 动画—技法(美术)
IV. J218.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第032150号

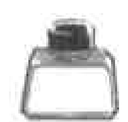
新动漫技法与欣赏 手绘技法集

主　　编: 刘　君
责任编辑: 赵忠卫
装帧设计: Redmoone
出版发行: 上海科技教育出版社
(上海市冠生园路393号　邮政编码200235)
网　　址: www.sste.com
经　　销: 各地新华书店
印　　刷: 常熟华顺印刷有限公司
开　　本: 889×1194　1/16
印　　张: 5
版　　次: 2003年7月第1版　2003年7月第1次印刷
印　　数: 1-5000册
书　　号: ISBN 7-5428-3174-7/TP·35
定　　价: 18.80元

1
手绘技法综述篇
新生代漫画高手从此处起步
作者：雷晨（梵谷卡通社）
http://www.fangu.com

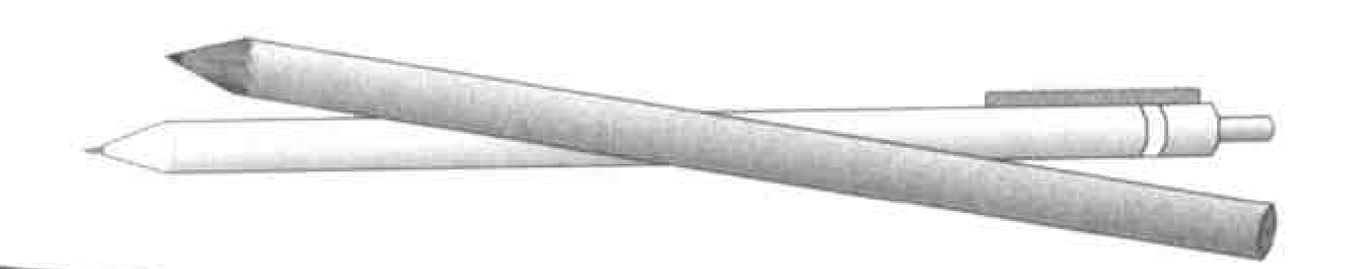
如果你想学画漫画的话，那么从你阅读本文开始便会感觉到……

新生代漫画高手从此处起步……

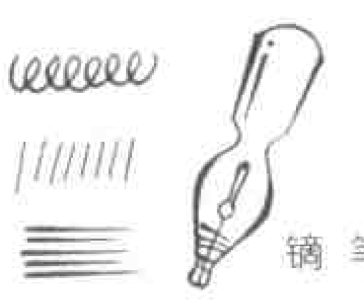
漫画工具

铅笔主要用来打草稿，有活动铅和普通木质铅笔两种。铅笔用H和B来表示笔芯的硬度，H值越高笔芯越硬，颜色越浅；B值越高则笔芯越软、颜色越深。太硬的笔芯会在稿纸上留下凹痕，太软的笔芯又难以擦除，容易影响画稿质量。2B的铅笔和铅芯深浅、软硬适中，可利用下笔的力度掌握深浅，且容易擦除。

有些漫画爱好者偏好用淡蓝色的铅笔来勾画需要贴网点的位置和打草稿，这是个人习惯当然无可非议，只是绘画成本高些而已。

各种常用蘸水笔及其笔触：

镝 笔

G 笔

圆 笔

普通笔尖

蘸水笔有以上几种笔尖。

笔尖的用途是给打完草稿的画稿勾线，是画漫画最重要的工具。

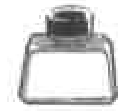
镝笔：弹性变化小，比较适合画粗线条或者效果线。

G笔：在漫画中使用最普遍，它弹性大，线条粗细变化明显，主要用途是勾画画面的主线条。运用熟练后勾画出来的线条变化非常丰富。

圆笔：画出的线条比较细，弹性和线条变化都很大，在细密画和插画中使用广泛，通常用来勾画柔密的头发线条、眼睛、细小的衣服纹理、花朵和叶子中的纹理等细节。

普通笔尖：这种笔尖比较常见。普通笔尖的弹性小，线条粗细没有变化，适合用来画背景和一些平板的效果线。

有些人在作画时喜欢用不同的笔尖来画不同的部位，有些人则习惯用一种笔尖画到底，还有些人喜欢用钢笔和水笔作画，这都属于个人的习惯呵!

请注意：新买来的笔尖上涂有防锈的蜡，初次使用容易滴墨，因此最好先用纸巾擦拭一下。

笔尖每次用完应及时清洗，并用纸巾将水分吸干，防止生锈。用生锈、分叉、变形、断裂的笔尖绘画会发生滴墨、不出水、线条毛糙、勾纸等现象，严重影响画面的视觉效果。

圆笔杆

G 笔杆

多用笔杆

习惯使用多种不同笔尖的漫画爱好者通常要配多支蘸水笔笔杆。

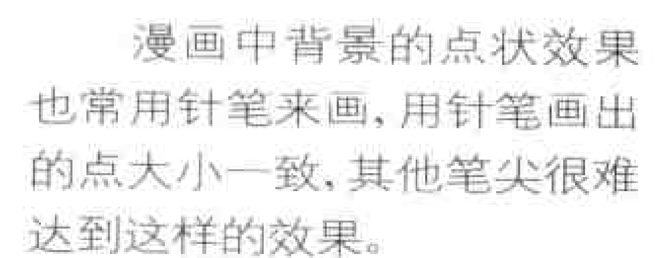
圆笔笔杆只适用于圆笔尖，它的插槽非常小。

G笔笔杆适用于G笔尖，其他笔尖如果笔尖上方的形状与G笔尖相似也可以用于G笔杆。

多用笔杆适用于大部分的笔尖。挑选笔杆要注意笔尖的型号，握在手中要舒适。

画漫画还有一种常用的笔，叫针笔，针笔非常纤细和脆弱，必须使用专用墨水，普通的墨水容易使针笔阻塞。针笔用来勾画比较流畅而没有变化的线条，0.8－1.0型的针笔则用来画漫画中的框线。

漫画中背景的点状效果也常用针笔来画，用针笔画出的点大小一致，其他笔尖很难达到这样的效果。

针笔用法：握笔不要倾斜，笔尖要与画稿垂直。

在画点状效果时，点的疏密和走势直接影响画面效果，因此在画点状效果前最好将点的走势用铅笔画出来。

漫画工具

在少女漫画中为了表现虚无缥缈的意境常用点状效果来画人物和背景。看，是不是很有朦胧感呢？

点状效果也常用来画沙子、岩石的纹理、朦胧的花草、月亮和发光体以及空气、音乐的虚无流动和某种物体神奇般消失的痕迹。

插图提供：金淑蓉

在美术中应用的笔都可用在漫画中。在黑白稿中常用的比较纤细的笔通常有颜料笔、小楷笔、圭笔以及小号的插画笔，虽然名称不同，但其作用基本相同。

从左至右分别是：排笔、平涂笔、水彩笔、插画笔、面相笔、圭笔、彩色笔、粗体笔。

平涂笔通常用作背景上大块面的涂黑，排笔的作用和平涂笔类似，但一般不用它来涂黑，而是用它来扫除铅笔稿修改后的橡皮屑。

其他的笔除了偶尔用来画些特殊的线条，大部分用来涂抹一些或大或小块面的黑色或者头发的处理。在画稿完成后的修缮工作中，通常运用纤细的笔蘸白色颜料来做最后的修复。市场上还有一种“软笔”，使用软质的橡皮做笔头，作用和毛笔差不多，但由于是橡皮材质，非常有弹性，在画头发光泽的时候能突出显示柔滑的效果，线条的变化也很丰富。

各种笔的笔触效果如左图，图中背景先采用小楷笔勾勒出黑色外框，然后用水彩笔大块面涂黑。

衣服和蝴蝶结的纹理和褶皱是用圭笔画出的。

头发及扇子的镂空部位线条是用插画笔勾出的。

人物五官线条是用纤细的面相笔画的。头发上的光泽是用面相笔勾画的。

新买的笔用前先用温水泡 15 分钟，以软化保护笔毛的胶水，清洗时在水中轻轻摇动或者用自来水顺着笔毛方向冲洗，清洗后同样也要顺着笔毛方向擦干。为保护笔毛，应套上笔套，如果笔套遗失了，可用长短合适的吸管代替。

插图提供：EVER

橡皮是用来修改草稿上的错误线条以及稿件完成后擦除铅笔线条。

柔软有韧性的橡皮不容易把稿纸擦起毛。常用的绘图橡皮是“长城牌”和“101牌”，正宗的绘图橡皮不是纯白色，而是略带一些透明质感。

如果用已经擦脏的橡皮去擦原稿，就会污染画面，因此要在使用前先把橡皮弄干净。

秘诀：用擦圆珠笔的磨砂橡皮去擦纸网，可以做出类似于透网的挂网效果。

漫画的单色稿必须用黑色墨水着色，也即上墨线和涂黑。

“沪光”和“英雄”牌绘图墨水适用于各种绘图纸，不太化，容易干，墨水干燥后，即使遇水、日晒或者放置很久也不褪色，且价格便宜哦。

也有喜欢用墨汁画画的，由于墨汁浓度较高，因此着色时颜色很深，大面积涂黑时显得深黑，墨汁的涂黑效果比墨水均匀得多。

在涂黑过程中，要记住先用纤细的毛笔从细部和边缘描起，然后再在中间大块面黑色区域使用较粗的笔涂黑。

用淡墨来替代灰色网点这是一种既偷懒又省钱的方法哦。

淡墨的运用需要有熟练的绘画功底，水和墨的比例要适度，在技术没有熟练前最好不要用淡墨。在用淡墨上色时要先在旁边的纸上试一下效果，由于淡墨在印刷时会明显减淡，因此在上墨时要上得深一些。为了使淡墨看起来均匀，通常要涂两三次。“曹素功”墨汁比较浓，质地细腻均匀，没有粗大的颗粒感，是淡墨上色的好材料。

墨水和墨汁不能倒在同一个瓶子中使用，倒出来加水用过的墨水和墨汁不要再倒回瓶中，以防墨水和墨汁变质。

插图提供：深蓝

漫画工具

白色广告颜料用来修复完成稿上的错误部位以及做一些特别效果，常用的牌子有“马利”和“温莎牛顿”。

广告颜料有管装和瓶装两种，白颜料的消耗量不大，如果不是经常使用，建议买管装的。

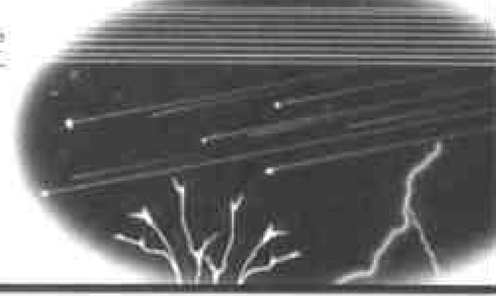
颜料和水的比例要适度，太浓会结块，使画面凹凸不平，甚至会干裂剥落。太稀薄的话又遮盖不住画面的黑色线条。

在漫画中，白颜料除了修复错误和多余线条外，也用于头发的光泽处理。如果在较暗的画面中加入一些白点，可以增加画面的华丽和浪漫效果，使画面富有变化。白颜料还可以画白色效果线、夜空和夜景、闪电效果，黑色衣服的纹理、反光等。

白颜料更多新奇功能还有待漫画爱好者不断在实践中开发哦。

注意：作画时不要让结块的白颜料颗粒沾在毛笔上，否则勾画线条会突然变粗，颤抖等。墨水未干不要加白广告颜料，白广告颜料未干，也不要在颜料上面上墨线。

小诀窍：不论是上墨线还是上白线，如果用尺作为辅助工具的话，一定要画两笔就擦一下尺的边缘，才能保证画面的整洁哦。否则，万一在尺的移动过程中，将墨或白颜料弄在原稿上，处理起来可就费时啦。

直尺：用来画框线和直线，应多准备几把。画框线的尺长度应大于30 cm。

云尺：也叫曲线板，用来画像云朵一样的圆滑弧度效果线和人物的长发。

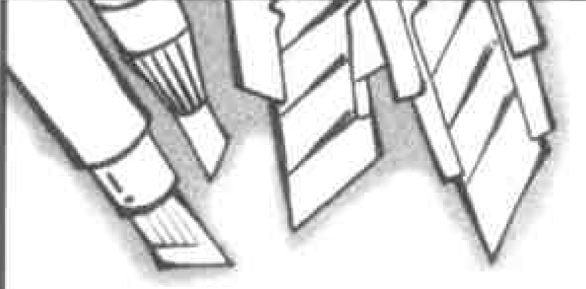
蛇尺：作用和云尺相同，优点是可以自由弯曲成任何曲线形式。

三角板：用来测定直角，两把尺辅助使用可以画平行线。

圆形板：有正圆和椭圆两种，用来画比较小的不同的圆形或圆弧，如果是很大的圆形，还得借助圆规哦。

尺的用法：用尺的边缘上的斜坡，画直线时可以避免墨水渗透到尺和纸的中间去哦。

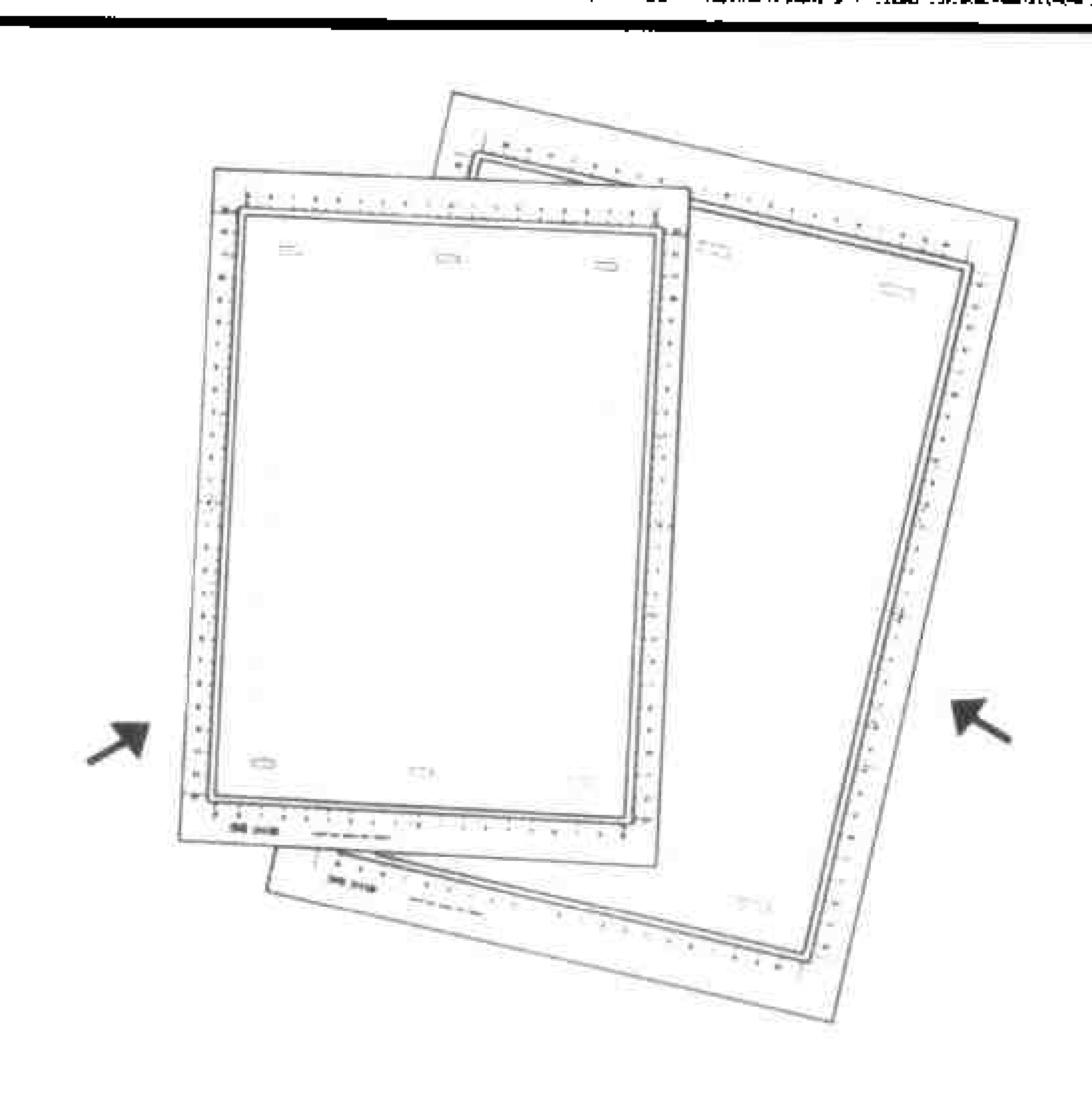

刀是画漫画的必备工具，常用的有设计专用刀和美工刀。刀的用途是削笔、切割网点纸和在胶网上刮网。

用美工刀来切割画稿或网点纸时，刀的锋面与纸张的角度不要超过45度。

用美工刀来刮网时，应使用美工刀的锋背来斜刮。

市面上经常见到的漫画原稿纸带有浅蓝色的框线，适合初学者使用。

浅蓝色框线在单色印刷时是印不出的。

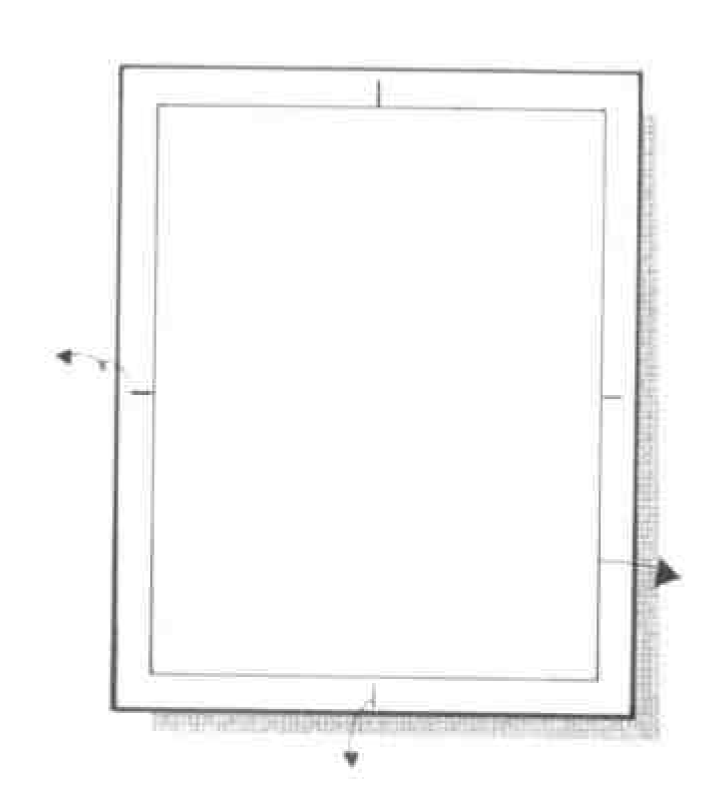

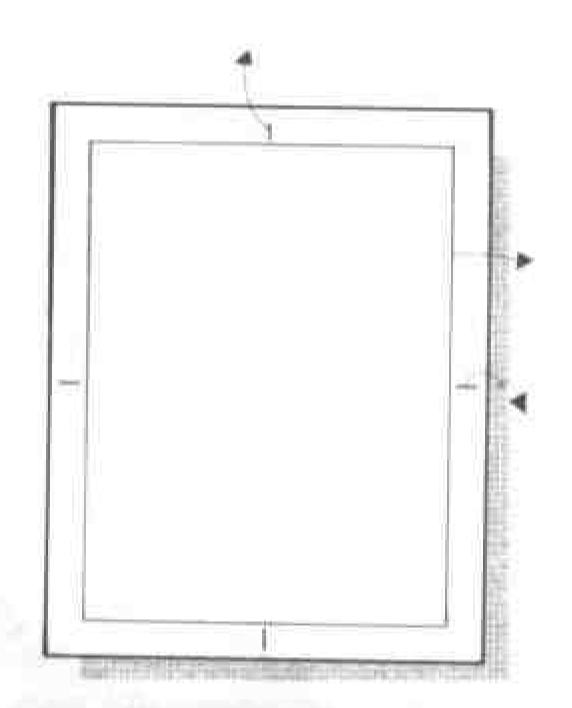
日本的“灵猫”牌原稿子质量较好，不容易化墨，笔尖带过时不起毛，墨水涂厚或贴上网点后不容易扭曲。

无框的原稿纸和复印纸也可以用来作画。

纸的幅面通常有 A4 及 16 开两种，纸张的厚度至少要大于80g。

如果是单幅和插图，那么没有框线也无关紧要，但是如果要画故事，那么框线就很重要了哦。进口的原稿纸还分内框和外框，框线内是作图区。如果只是在国内投稿，必须画到外框。中心蜻蜓线是印刷标志，取自画稿中心点。

人物的画法

人物是漫画的灵魂，外形亮丽内涵丰富的角色讨人喜爱，所以塑造出好的漫画角色是一部成功漫画的前提。

一部成功的漫画＝好的剧情+好的角色+好的背景+好的分镜

好剧情的标志：漫画中各个人物的个性不断发展、升华、步步深入，且有出乎意料又在情理之中的结尾。剧情的开头要引领读者进入情节并步步深入，剧情的中间则需要环环紧扣深化情节发展，在留出可能怎样结尾的同时隐藏最关键的揭示结尾的线索。结尾很重要，千万不要让人觉得故事结尾无聊哦！

好角色的标志：角色的形体、行为、语言要有个性，能引起读者的兴趣，且对剧情的发展有推波助澜的作用，主角与配角相互衬托以突出人物的闪亮点，使剧情的发展扣人心弦。

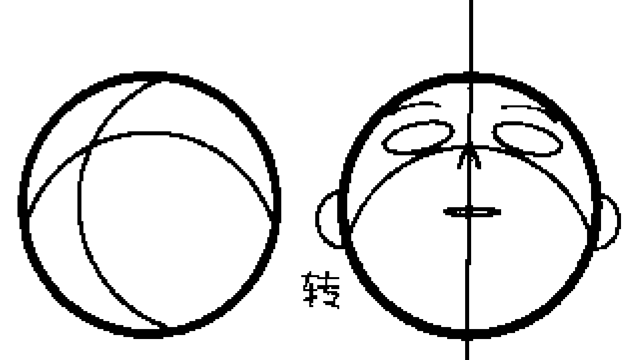

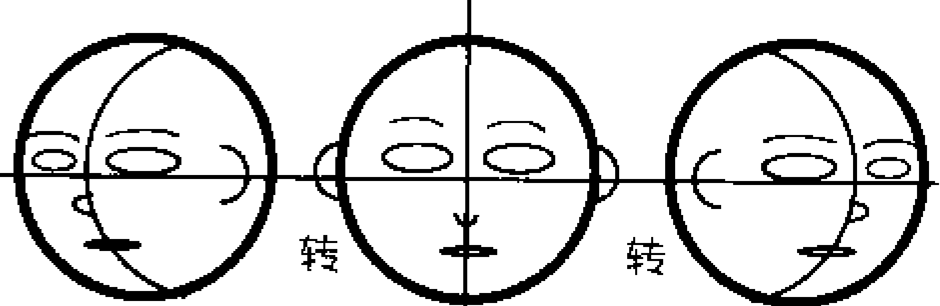
好背景标志：能否带领读者进入漫画人物所处的地理环境和心理环境。能否让读者体验地理背景（实际存在的画面效果）和心理背景（实际不存在的气氛渲染具有的效果）。

好的分镜标志：画面中角色的言行举止和背景的移动分割得是否合理。分镜之间的故事情节是否连贯，画面转接不突兀，没有断节断句现象。

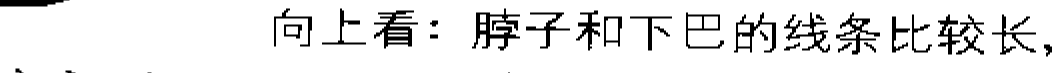

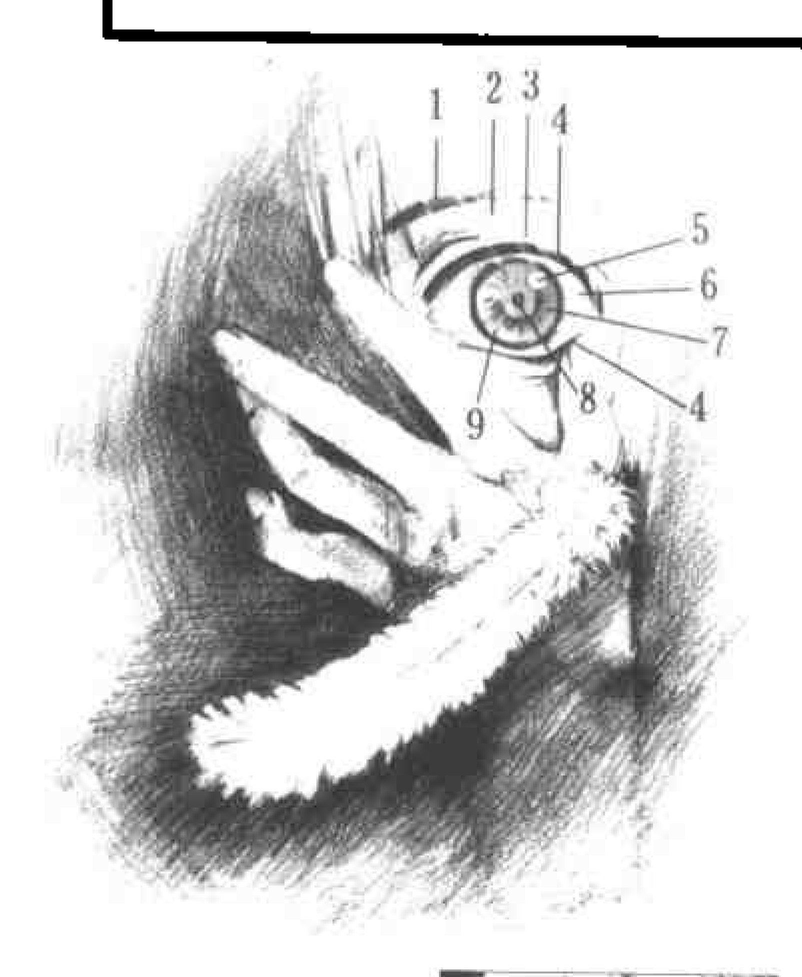
画漫画先要做好人物设定，而人的最重要部位是头。漫画虽然是平面的，但要画出立体感来。人的头部是个球体？为了使人物有生气，需要画出角度。

练习方法：找一个乒乓球，在球上画两条线，分别将球分成上下和左右两个半球，这两条线被称为中心线。根据中心线画出五官的位置，耳朵的位置在眉毛和鼻子之间。转动乒乓球就能观察不同角度脸部各器官透视关系的变化了。

向上看：脖子和下巴的线条比较长，额头变窄，除了耳朵向下移外，其他器官都偏向画面上方，鼻尖朝上，眼睛、鼻子的距离会靠近。

向下看：脖子和下巴线缩短，脖子向下靠往内侧，额头变宽，除了耳朵向上移外，其他器官都偏向画面下方，鼻子向下，眉毛有向外上扬的趋势。

眼睛的结构：

1. 眉毛。
2. 眼皮，也叫眼帘，可以把眼睛盖住。鱼没有眼皮，所以鱼一辈子睁着眼睛睡觉哦。
3. 双眼皮，大多数漫画人物画成双眼皮。
4. 睫毛，睫毛越浓密纤长，越能突出人物的纤细感。
5. 眼睛的高光点，位于视线注视点的方向。
6. 眼白。
7. 眼珠，整个圆葡萄就是眼珠。
8. 瞳孔，当中的黑点是瞳孔。
9. 反光，反光能够使眼睛看起来更有晶莹的感觉。

眼睛画法示范

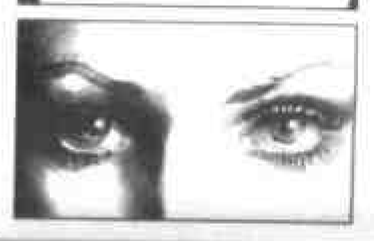

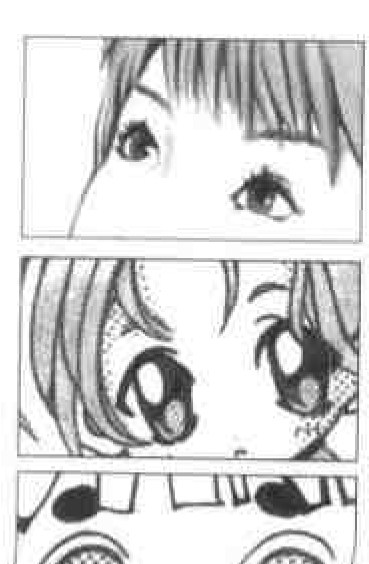

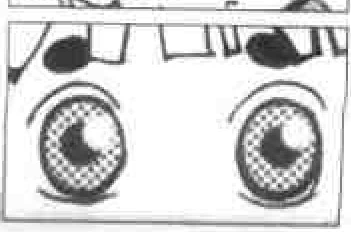

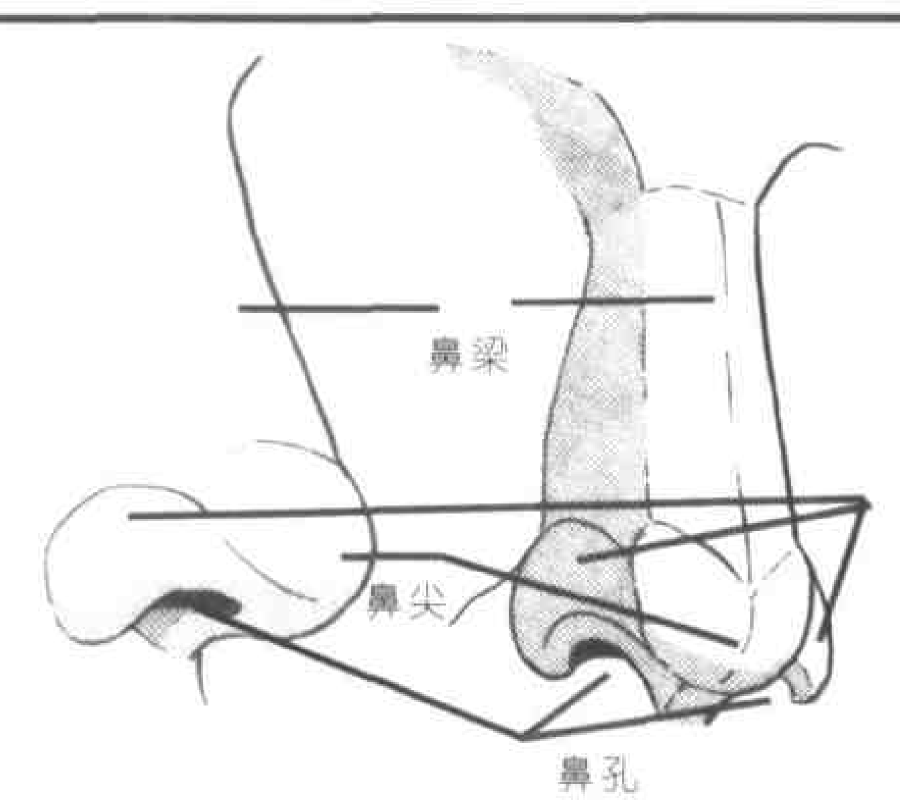

鼻子是向外突起的部分，能充分表现面部的立体感。侧脸状况下鼻子尤为突出。

少女漫画为了突出美感，鼻子只画一小部分就够了。

正面

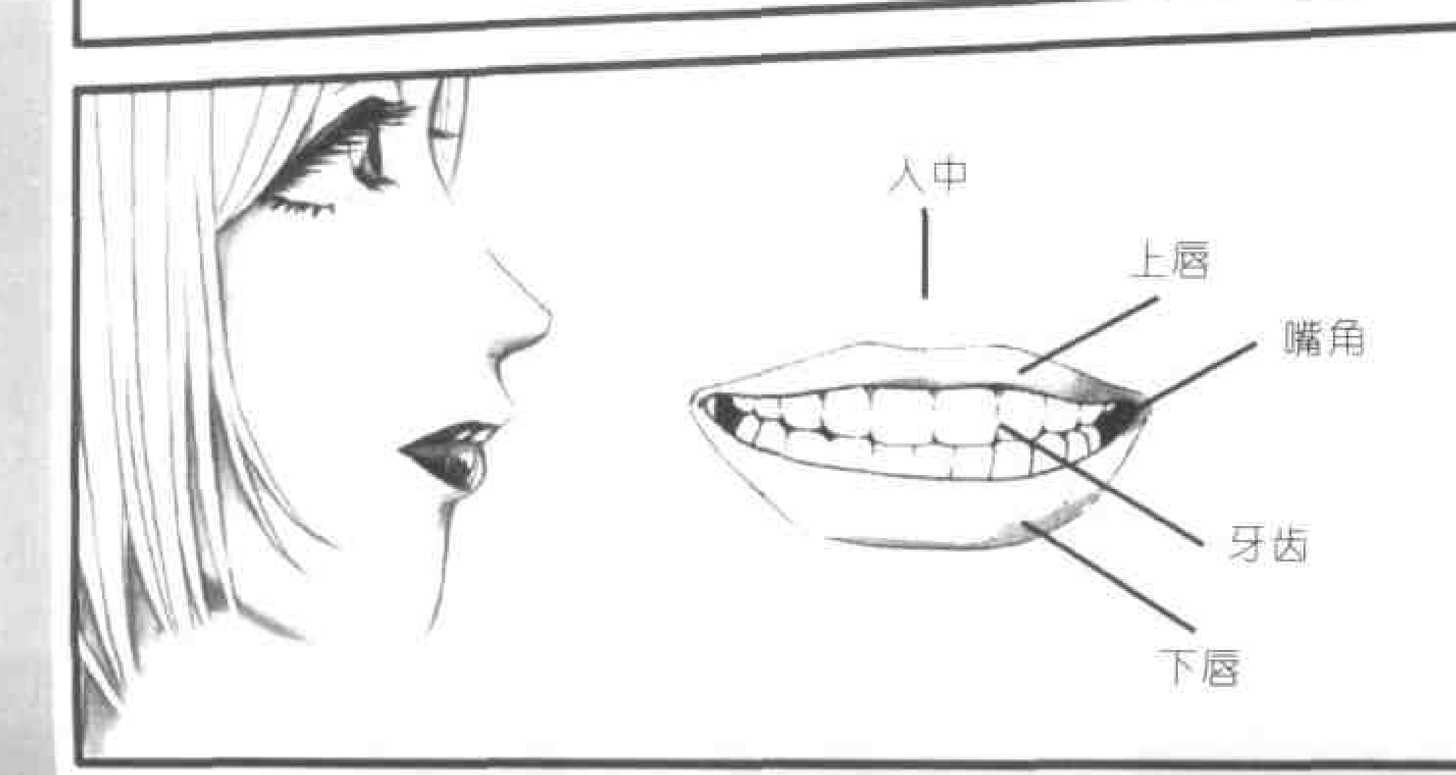

侧面

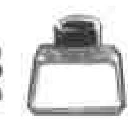

背面

耳朵由脸庞的两侧向外突出，漫画中常通过改变耳朵的形状来表现一些特殊人物，如：吸血鬼的耳朵上部画成尖的，而菩萨的耳垂则画成垂到肩部。

嘴角是漫画人物最有魅力的地方，在少女漫画中，有时只用两点画出嘴角的位置，就能知道人物是严肃、微笑、冷笑或其他的表情。

呼唤

抿唇

说话

呼气　高兴

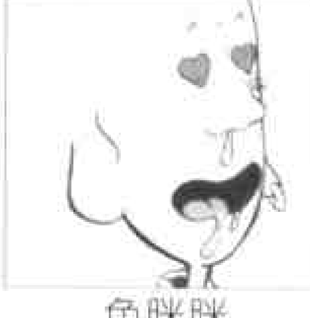

吃惊

丰富的口形变化表现人物的各种表情。

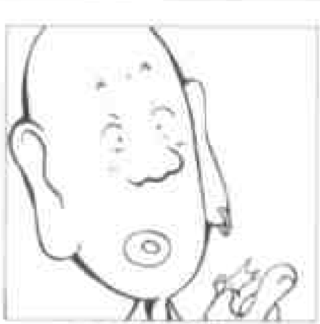

五官画法的结合使用，能够创造出种类繁多的表情，甚至能表现出动作以及状况。

色眯眯

思索

突然想到

不相信

看

咬

听

东张西望

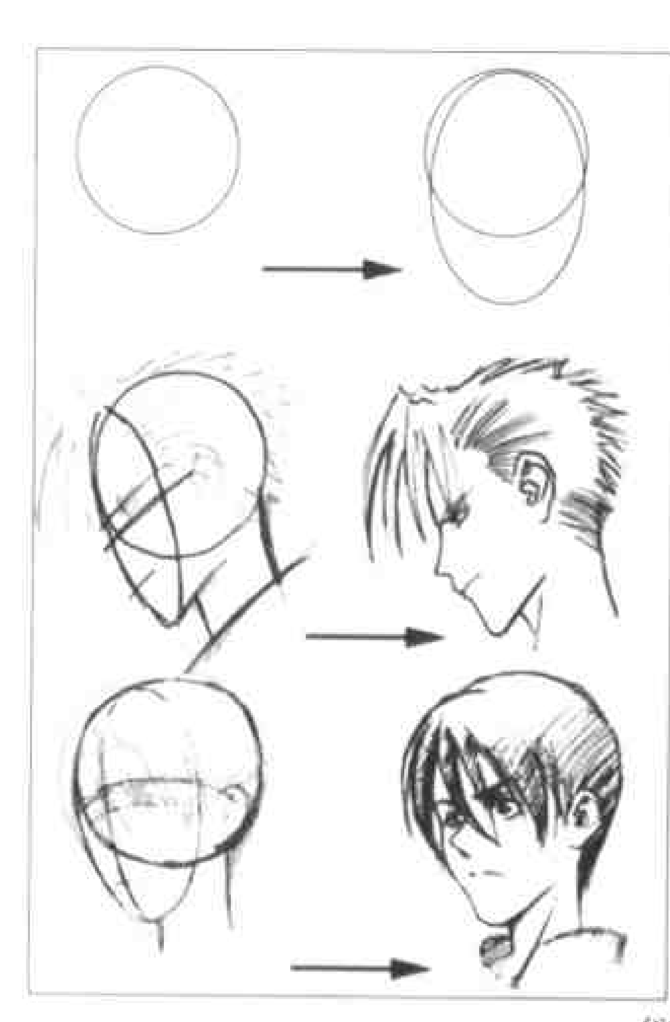

晕了

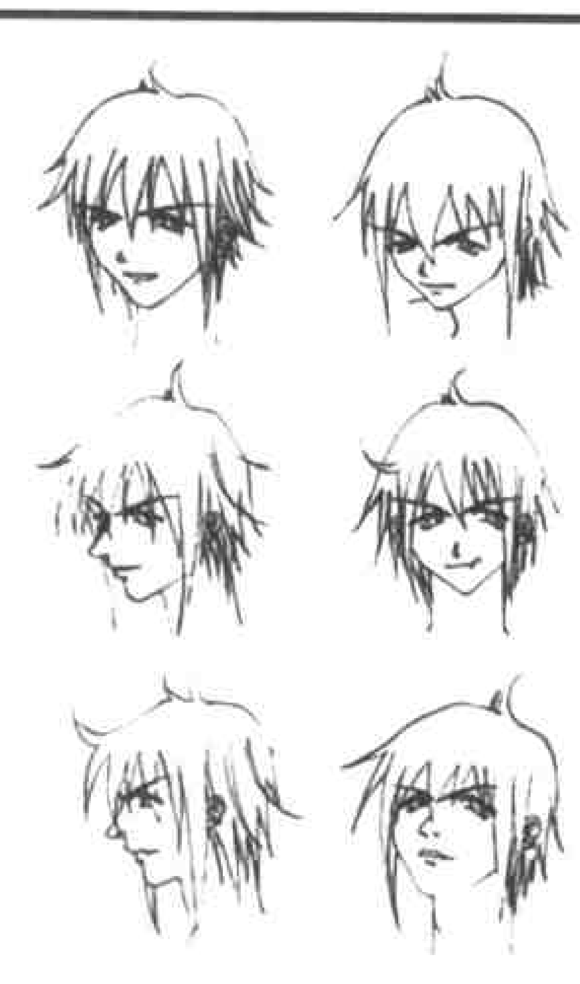
了解了头部和五官的画法，我们可以试着将球体和五官结合起来画漫画人物了。

准确地说，人的头部是个椭圆形，漫画中最常出现的是青少年的脸。

画出球体和中心线的大概位置，就可以加上五官和头发，一个人物头像就这样塑造成功了。

多加练习之后，就能直接掌握人物头部的立体感，不再需要画圆形和中心线就能直接画出人物头部各个角度变化了。

同一个人物从不同角度来表现能创造出丰富的变化。

一般来说，人物的年龄越大，脸形就越趋向椭圆形。

现在来练习不同年龄人物头部的画法。

婴儿的头部是完全的圆形，标准的球体，只需要根据球体的中心线画出五官就可以了。

小孩子的脸要画出下巴。

少女的脸纯洁明朗，脸部的线条要画得很光滑，纤细的下巴能突出人物质感。

青年男子五官和脸形都偏长，线条十分刚毅，突出人物帅气坚强的个性。

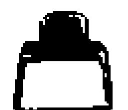
老年人的特征是皮肤松弛、有皱纹、颧骨突出、脸部和下巴的肌肉下垂。

当然人物的脸应根据情节的需要和个人的画风来创作，不能画成同一模式。

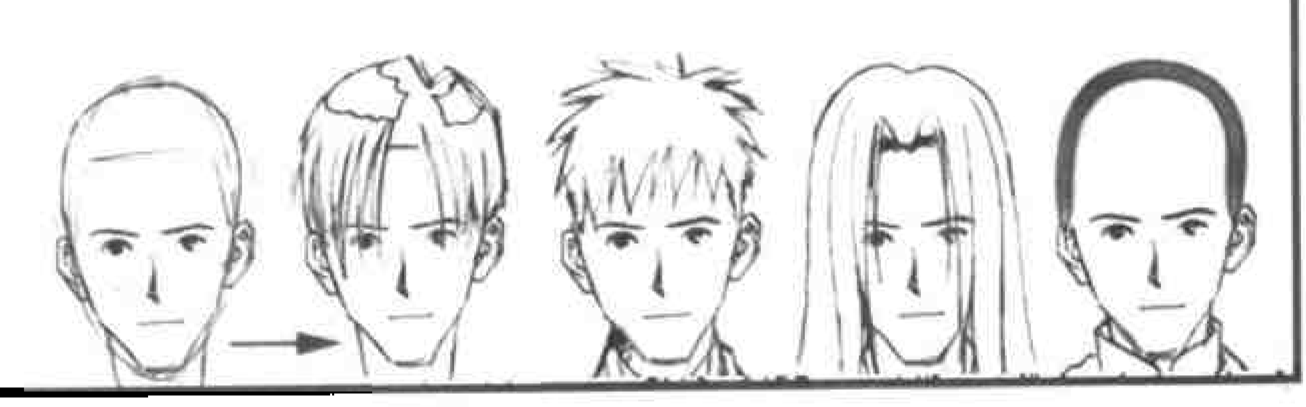

同一张脸配上不同的发型能塑造出不同的人物形象，发型有时候也能表现人物的个性。

短发的女子使人物感觉干净利落，个性果断活泼。

又长又温柔的直发给人温柔大方、舒适的感觉。

长发男子在心理上会让读者觉得人物性格忧郁。

当然，还有明朗的马尾巴、含蓄的麻花辫、可爱的盘头以及唐僧的光头^_^等等。

做人物设定的时候，要从前面所说的几方面着手设定出人物的正面、侧面、半侧面。

现在我们根据各方面条件来塑造一个女子。

时代背景：古代，因此设定该女子具有古代所有女子都拥有的长发。

年龄：25岁左右，因此人物的脸偏长，眼睛也是修长而非少女大而闪亮。

人物个性：属于冰美人型女子，坚强有韧性又不失温柔。因此设定该女子的眼神冰冷，没有强烈的情绪表现。为了突出人物的温柔感，将发型设计得简单易于梳理的样子，并佩带雪绒花式的耳环。

所在环境：终年深居于竹林中，因此设定该女子的头发不着色，使人物具有脱离凡世、不食人间烟火的感觉。配上竹林的背景后，就能更充分显示人物透明纯净的质感，以及纤细优雅的气质。

人物的画法

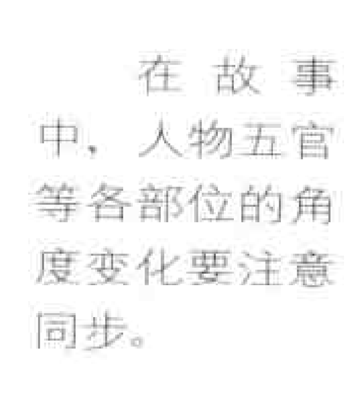
当把设定的人物正式运用到漫画中去的时候，就要细细刻画了。特别是人物的头部。

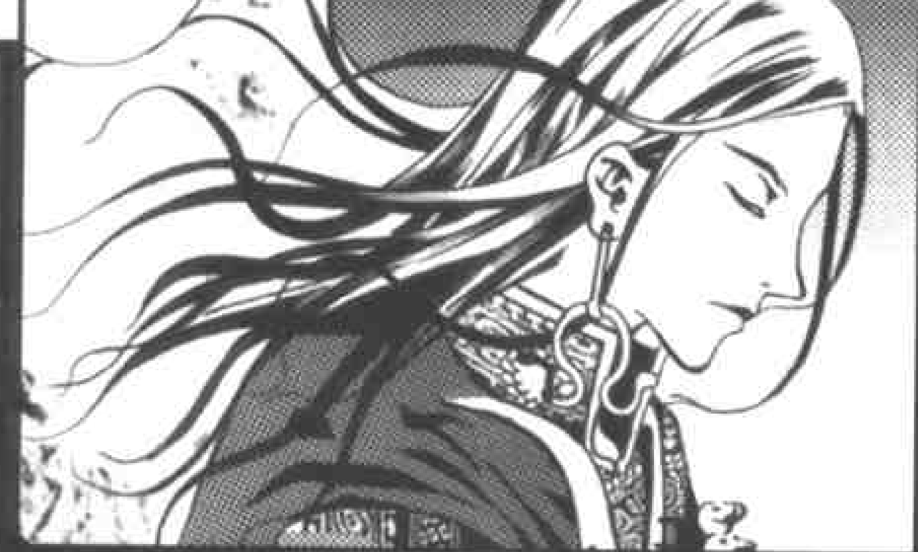
在漫画中表现人物的表情，需要利用人物丁点的变化来刻画出人物的情绪变化，比如利用说话的姿态、口形的变化、眼睛耳朵嘴巴的五官变化来把握人物神态，眼神和视线也是表现神态的一种方式。

头发的动静状态可以显示出人物的动静以及所处的环境，而头发飘动的方向就是风吹动的方向，要随空气流动飘向同一个方向，头发飘动的幅度大小能显示出风的大小。

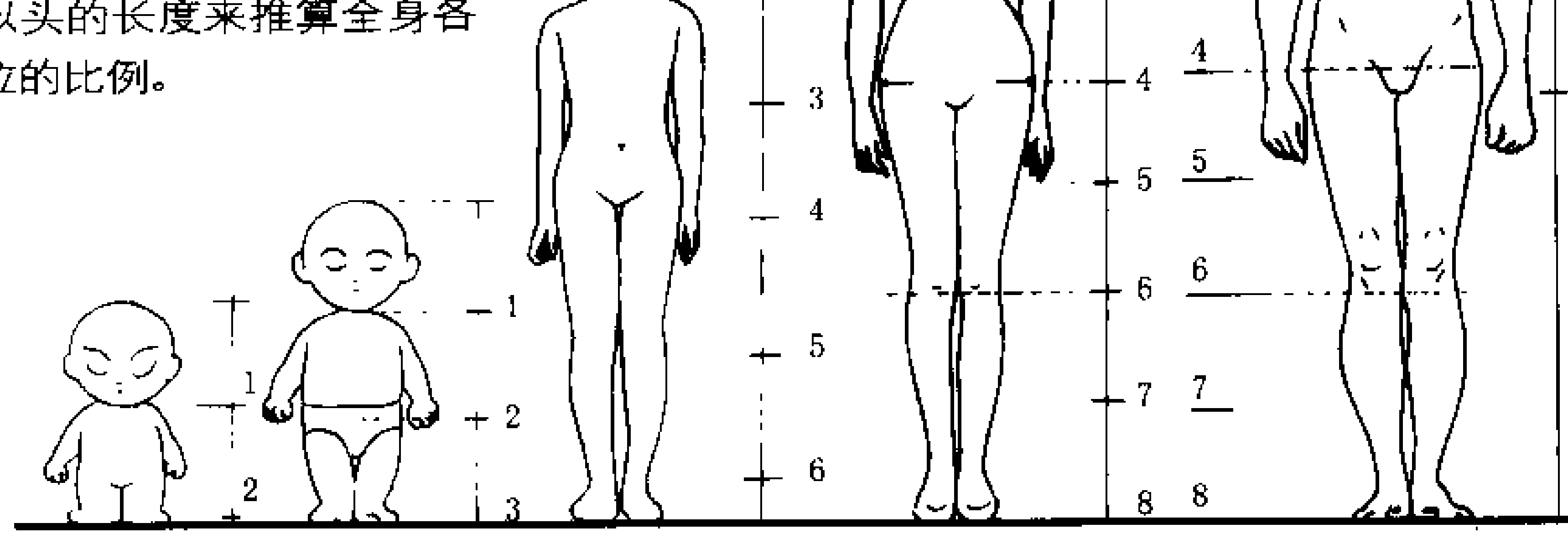
在故事中，人物五官等各部位的角度变化要注意同步。

光会画头可不行哦，接下来让我们来学习身体的画法。首先要了解不同年龄层次的人身体各部位之间的比例。

漫画中人物身体各部位长度是以头的长度为计量单位，常用“头身”一词来表示，也以头的长度来推算全身各部位的比例。

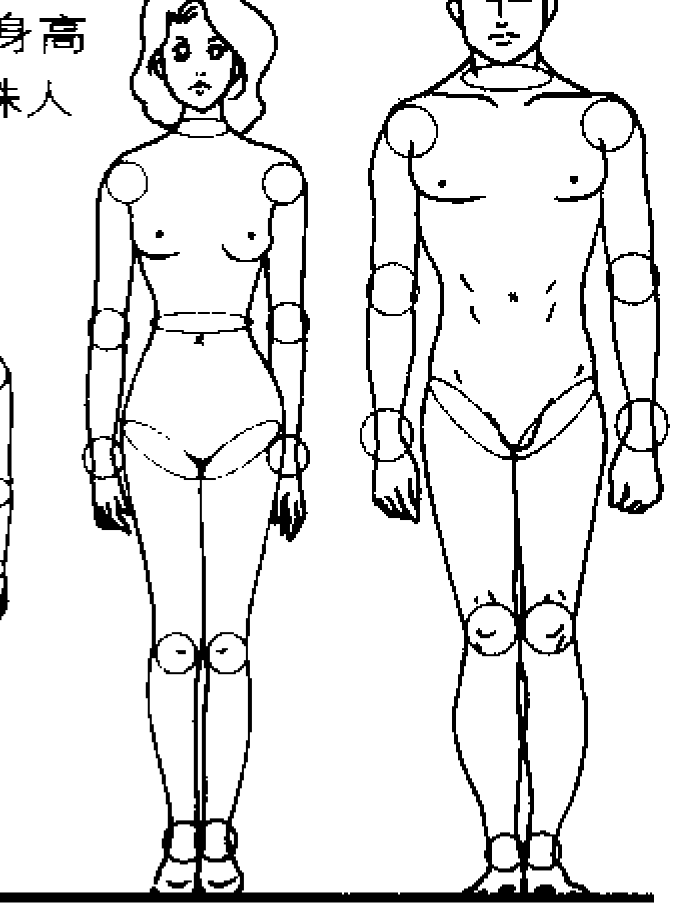
婴儿的比例是二头身，头部特别大，眼睛睁开后占整个脸的大部分，小孩的比例约为三头身，四肢都比较短，一般Q版人物也画成这个比例。少年的比例在五～七头身，随着人物本身的年龄和身材变化，手脚变长；青年女子的比例约为七～八头身，为了显示人物纤细修长也可打破这个比例。女子的线条比较优雅具有弧线美，胸部和臀部向外突出，而腰部向内收紧，肋腹部较男性稍短。青年男子的比例都大于等于八头身，肩部比较宽，手脚都比较大，肋腹部比女性稍长。人物的线条比较硬，体现漫画人物的阳刚性。

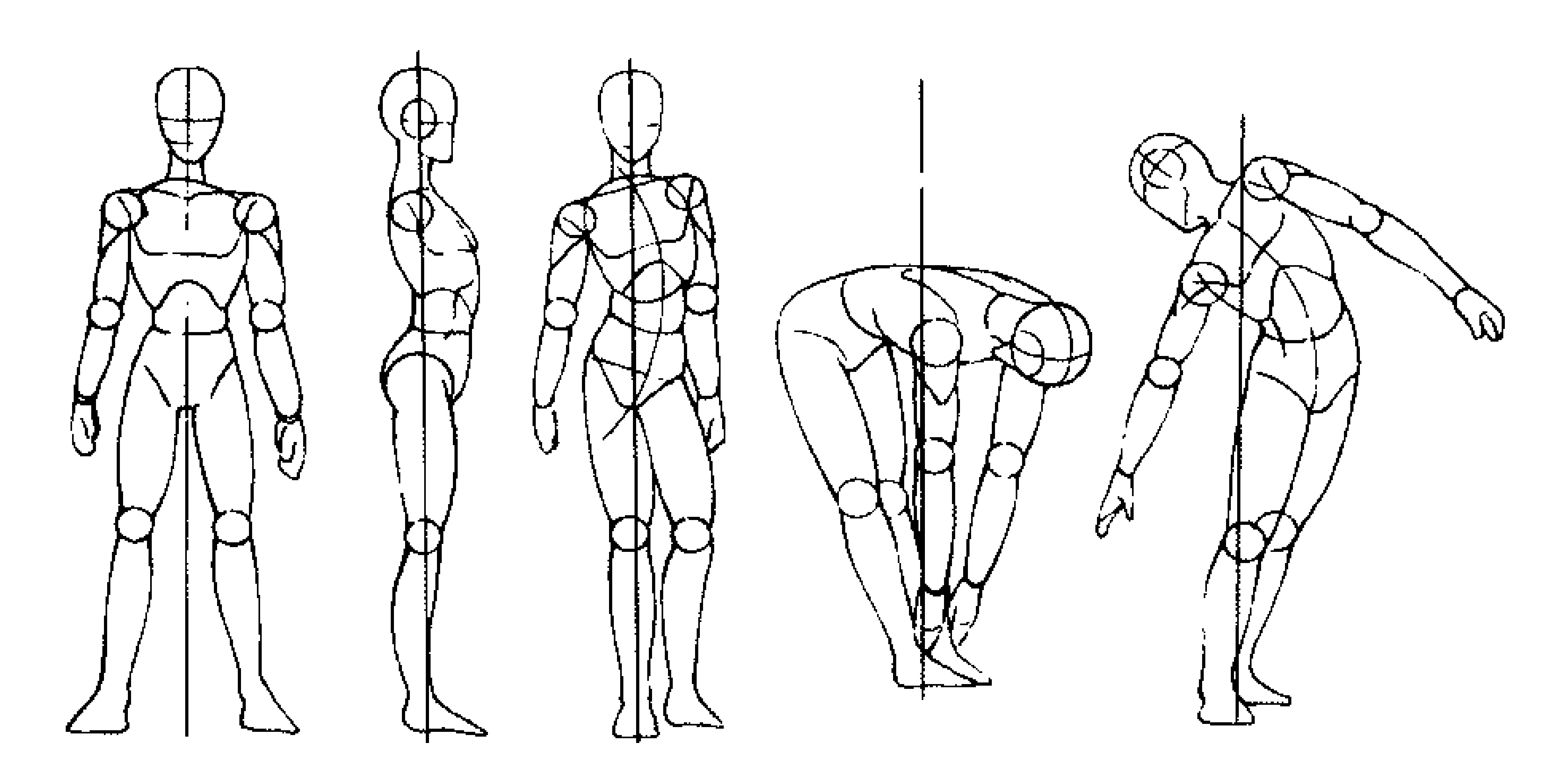
在同等比例状况下，中年女子的线条要更趋向柔和圆润，减少纤细的感觉，中年男子也比青年男子胖，必要时可以为他加上啤酒肚；老奶奶和老爷爷的体形特征是膝盖弯曲、肩部下垂变窄、背向后驮起。在相同身高的状态下，女性的胸部比男性低，而腰部比男性高。塑造特殊人物不必按上述比例来画。

要画好人物的形体还必须了解人体关节，人的姿势与关节的活动相关联。右图中圈出部分就是关节。

姿势和动作是人物的肢体语言，漫画就是以千变万化的人物姿势和动作来表达故事的情节。

专业的美术用品商店有肢体能活动的木制人偶出售，对人体结构陌生的漫画爱好者十分有用。人偶可以做出不同的姿势来，供画画时参照。当然木质人偶做出的姿势比较僵硬，不如真人生动哦。

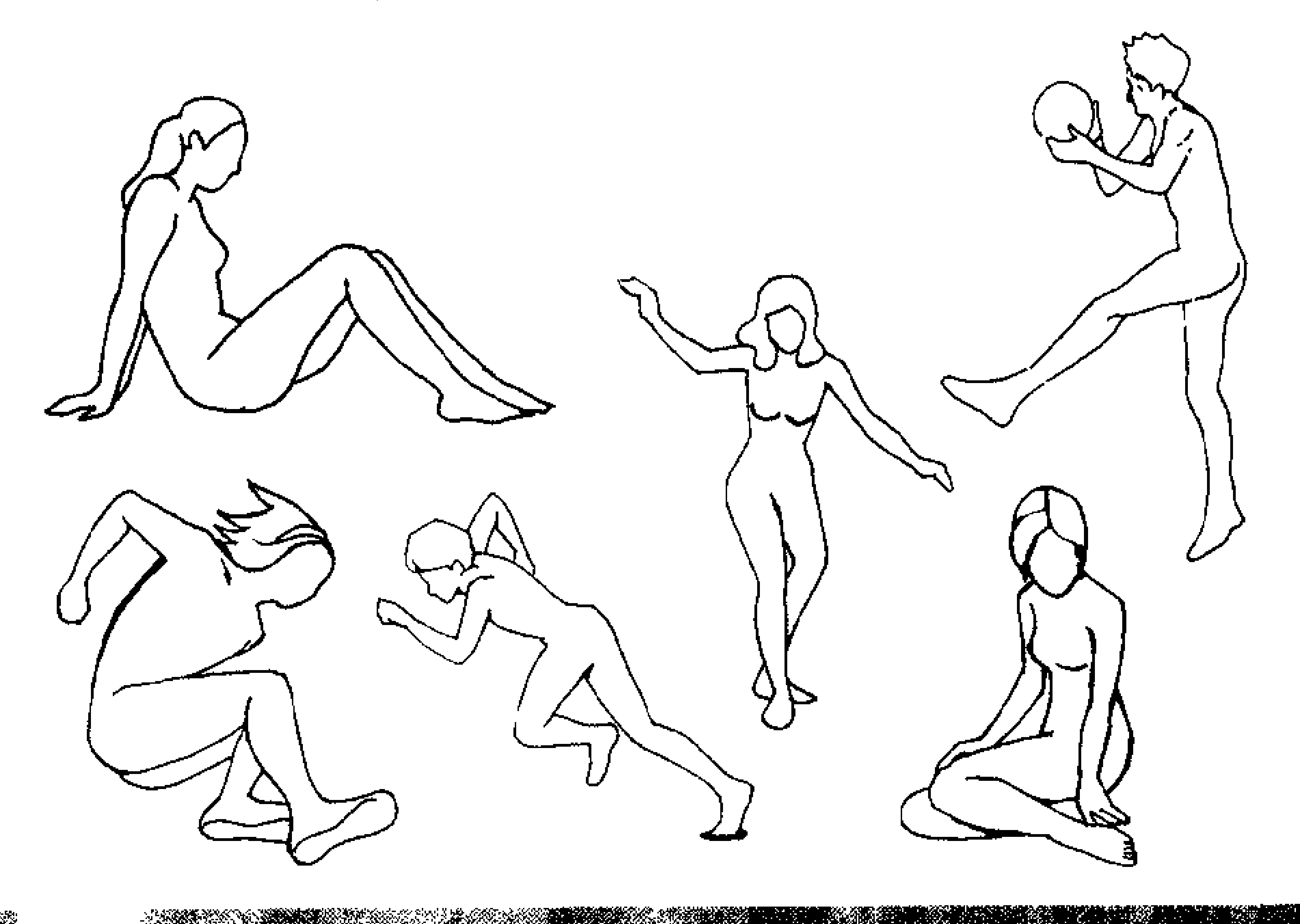

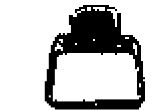

在用人偶画姿势的时候，一定要把关节的位置表示出来，同时注意人体的重心位置，重心位置的正确确定能使人物有重量感。

重心是身体重量的中心，人物正常的站姿重心在身体的中央。身体姿势变换时，重心一般落在人物受力比较多的那只脚上。

通过人偶可以让你熟悉人体关节，请你找一下下面那些框架人物的关节部位，判断一下哪些关节正在起转动的作用，人物的重心线又在哪里？

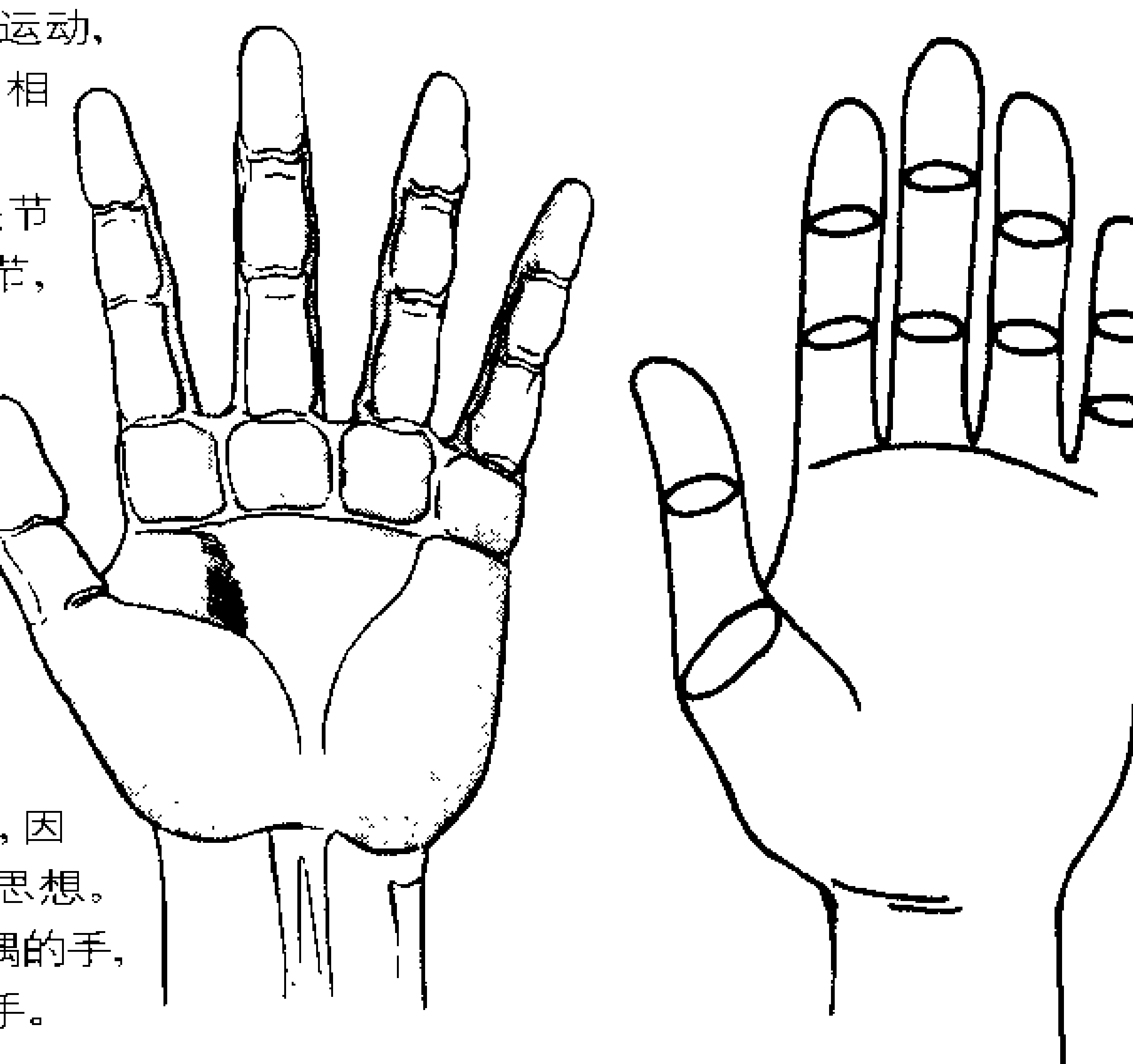
手有14个关节可以同时运动，每根手指既独立又相互依赖，相互配合可以做出各种姿势来。

除了大拇指只有2个关节外，其他4根手指都有3个关节，有时在漫画中也画成2个关节。

不过对于纤细和有骨感的人来说，3个关节能显出人物的气质和特性。

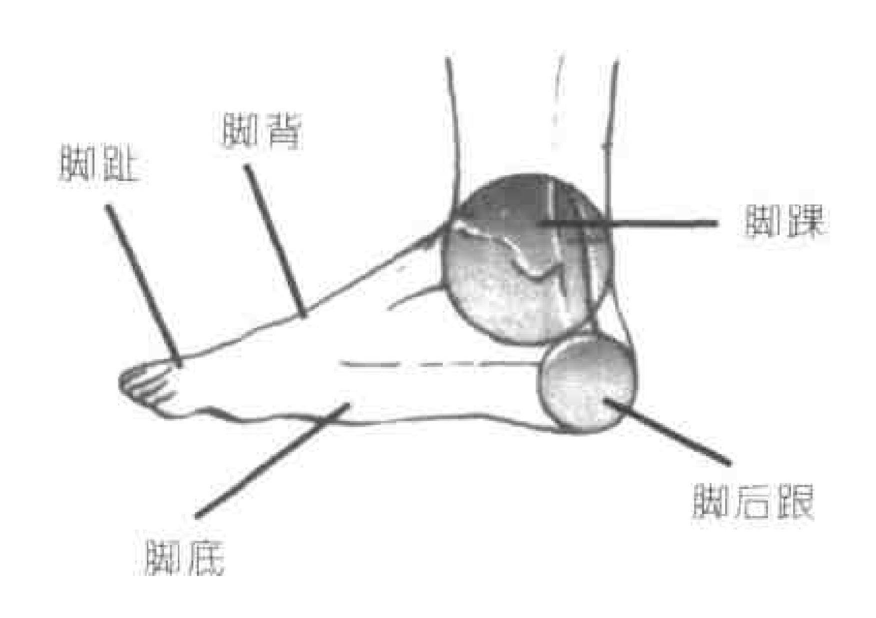
女生的手线条柔和纤细，画男生的手时，线条要放硬或突出骨节。

手的表达能力特别丰富，因此可以用手势、手语来沟通思想。画手的姿势虽然可以参看木偶的手，但最好的方法是观察自己的手。

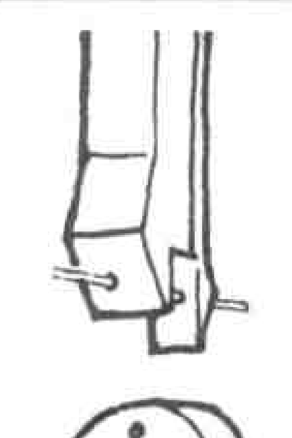

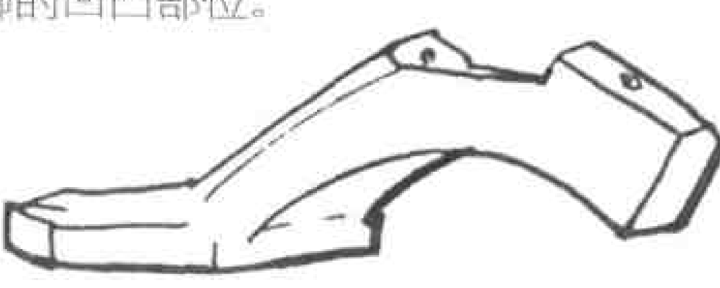
脚的画法

脚趾有5个，大脚趾特别大，每个脚趾有2个关节，脚背隆起，脚底偏后向上凹进。脚踝分外脚踝和内脚踝，内脚踝比外脚踝高。

通过木偶脚部的观察可以了解脚的凹凸部位。

脚的各个角度

后面

前面

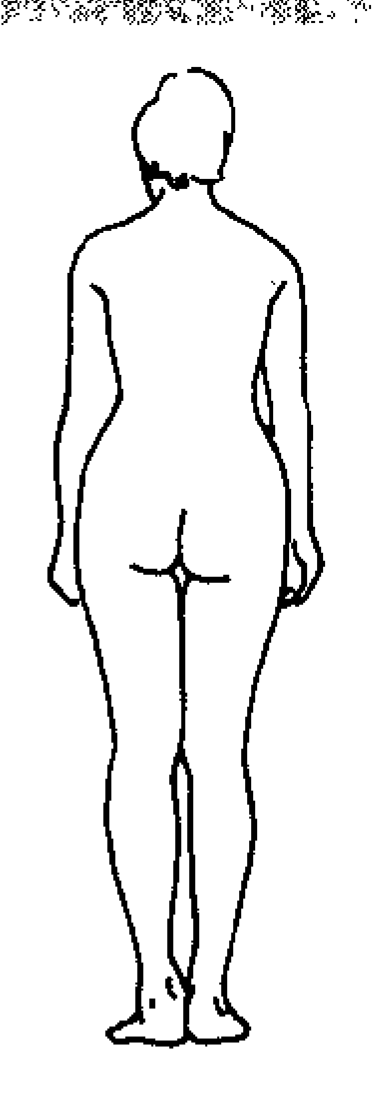
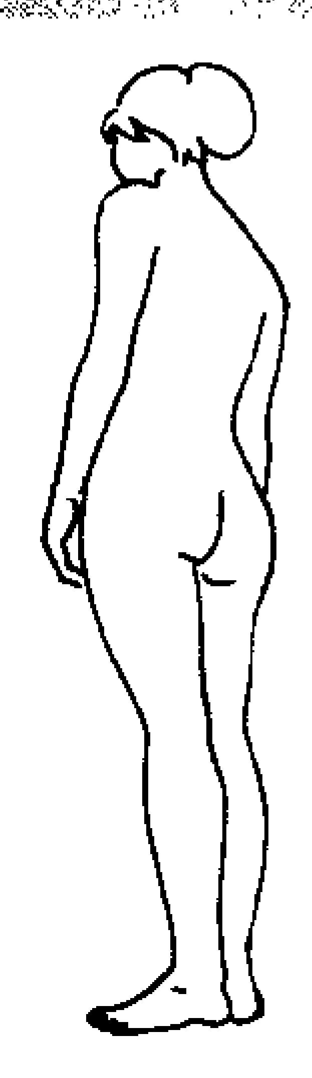
上面

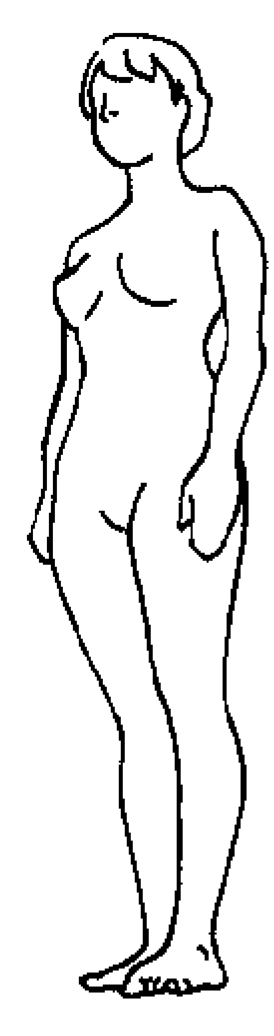
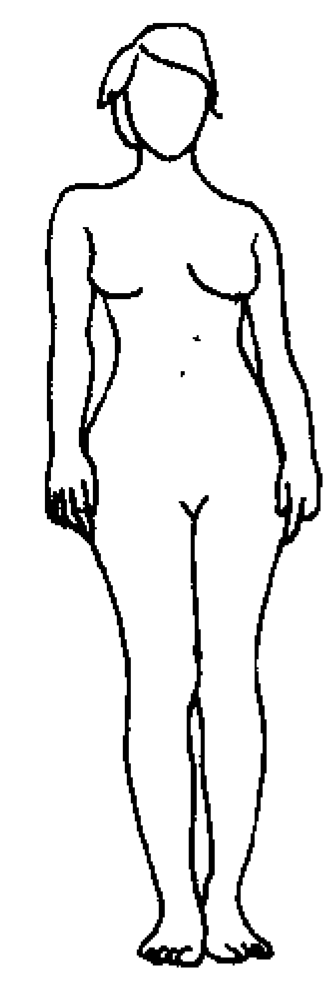
外侧

下面

脚底偏向内侧的脚心向内凹进。在画内外脚踝的时候要加以区分。

内侧

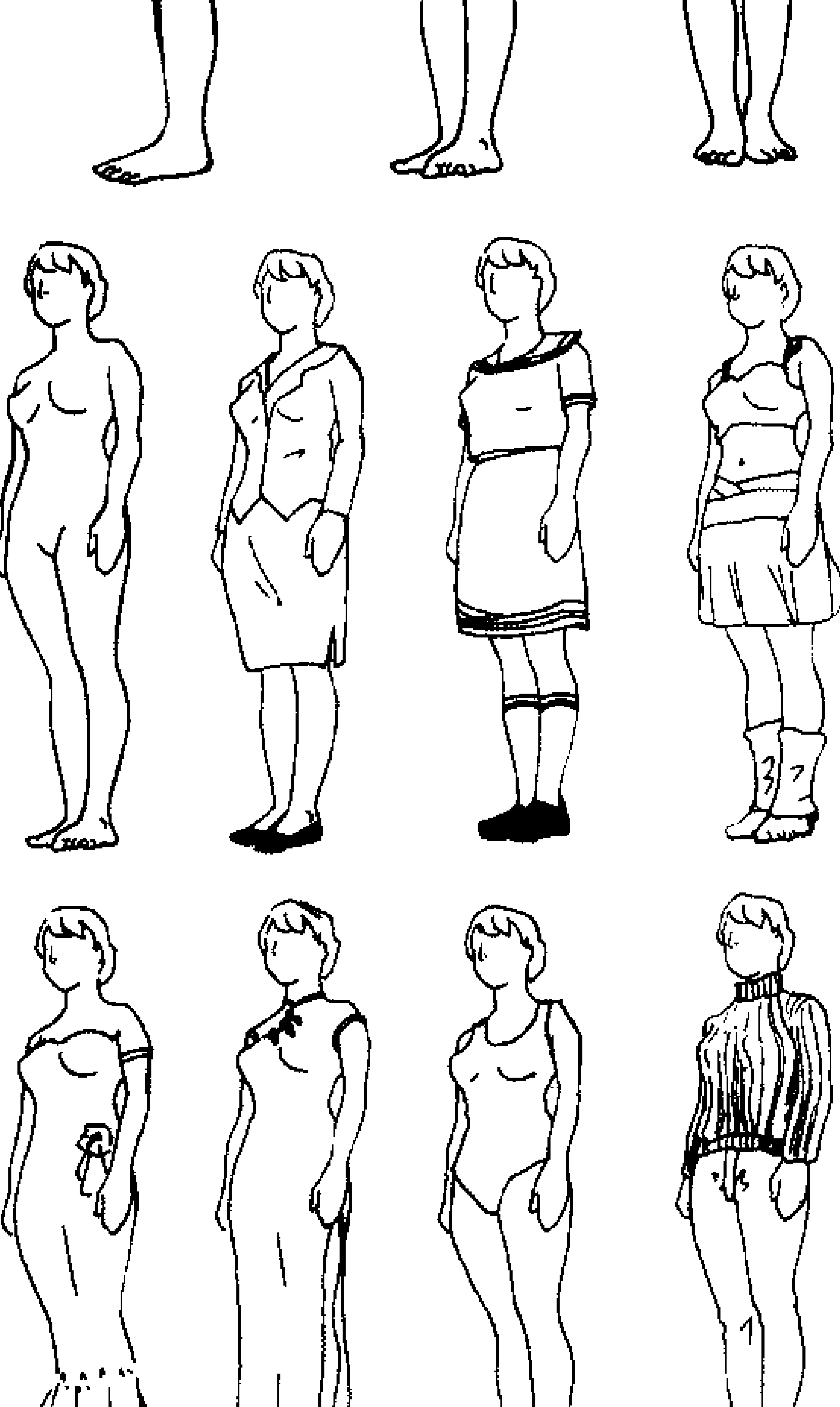

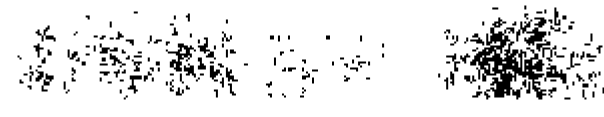
一个漫画家同时也是一个服装设计师，需要为自己笔下的人物设计各种合身、漂亮、有个性的衣服。选择一个角度，画好人体结构，再把设计好的衣服“套”在人物的身上，就十分容易了。

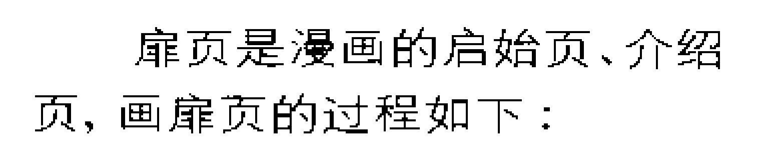
相同的人物穿不同的服装气质也会有所不同。职业装使人物看来严谨稳重，有条不紊。学生装使人物看来年轻清纯，有朝气。露脐装使人物看起来活泼、现代和摩登。礼服可以平添人物高贵的气质。旗袍是我国的经典服装，使人物具有优雅、温柔的感觉。泳装和紧身衣是最突出人物身材的衣物。休闲装使人物看来自然，随和。

衣服的纹理与衣物的质地有关。紧身衣贴紧身体，十分有弹力，因此没有什么纹理变化。丝旗袍和礼服看起来有下坠感，十分柔滑，没有细小的纹理变化，只有比较长而直的纹理。普通衣物的纹理都有局部和细小的变化，布料越薄则纹理越纤细，布料越厚纹理越浑厚。

华丽的衣服能增添
画面和人物的魅力哦。
作品提供：洪红

扉页是漫画的启始页、介绍页，画扉页的过程如下：

画铅笔稿：

1. 先画出构思好的人物框架，确定背景图案和位置。

2. 画人物五官、衣物、肌肉纹理，注意头发飘动和衣服飘动的方向要相同。

3. 添画耳环、锁链、手杖、骷髅等小道具。

4. 确定画面中的主要线条，去除错误和不必要的线条。

注意：下笔的时候不要用力过猛，否则在修改时容易把纸弄破或起毛，上色时墨水就会化开。

铅笔稿线条确定后，可以开始为铅笔稿上墨线了。因为是男性人物，画面线条应画得具有骨感。

1. 用弹性变化比较大的笔尖画人物和衣物的最明显的线条。

2. 用圆笔画比较柔顺圆滑和细致的线条。

3. 用毛笔涂黑，画出人物和衣物的黑白对比，涂黑时注意不要把稿纸弄脏，手边放些纸巾以作备用。

4. 画背景的图案和线条。

修稿：

1. 擦去铅笔稿，注意橡皮用力不要太重。

2. 用白颜料画出头发的光泽，修正错误的墨线。

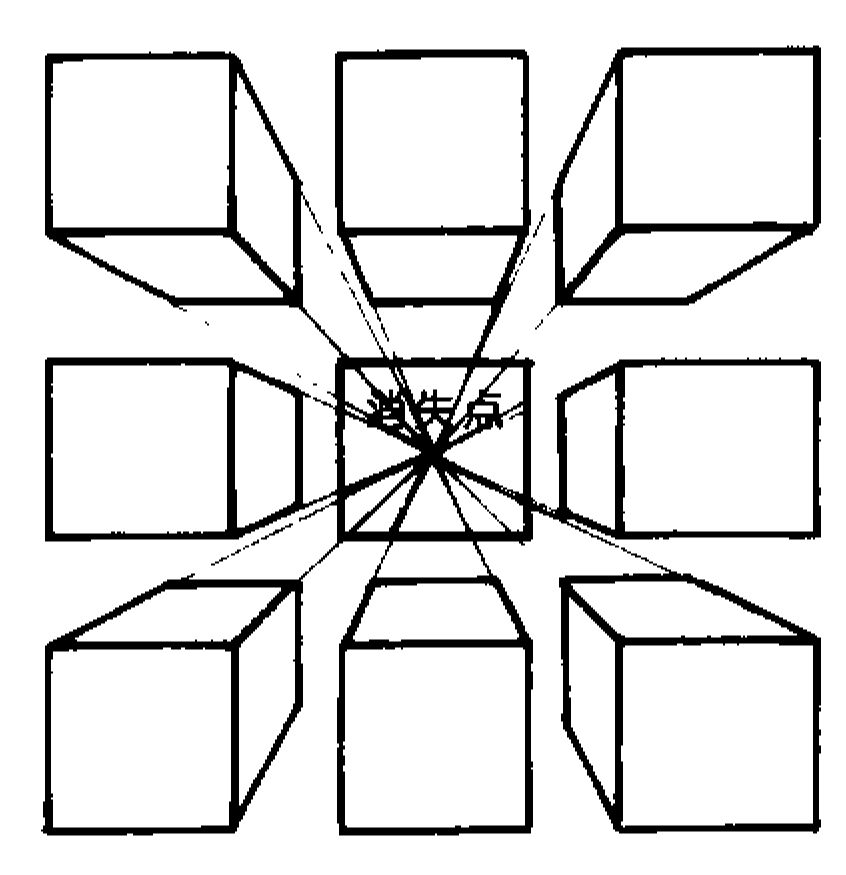
在学会网点的用法之后，可以为稿件贴上网点，做上一定的效果。

作品选自雷晟作品《再见，铃兰草原》

简单地说，透视的视觉表现就是近大远小，即距离视点近的物体看起来比较大，距离视点远的物体看起来比较小。

视平线是与眼睛等高的水平消失线。

一点透视又叫平行透视，物体有一面始终与视点（两个眼睛所处的平面）平行，与视点平行的面的四边称之为原线，由原线向消失点连接产生的线叫变线，也叫透视线。一点透视只有一个消失点。室内透视一般采用一点透视。

两点透视又叫成角透视，物体没有一个面与视点平行，且有两个消失点，这两个消失点必须在同一视平线上，它的高度线与视平线垂直，通常用来表现室外的建筑。

消失点　　消失点

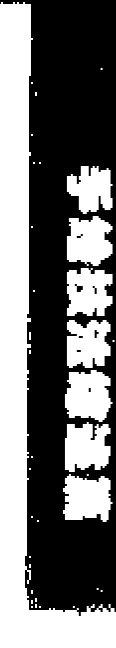
消失点　　消失点

消失点

三点透视中物体没有一个面与视平线平行或垂直，有三个消失点，原物体的横向透视线向两边的消失点延伸，纵向透视线向上方或下方的消失点延伸，一般用于绘制鸟瞰图和仰视图。

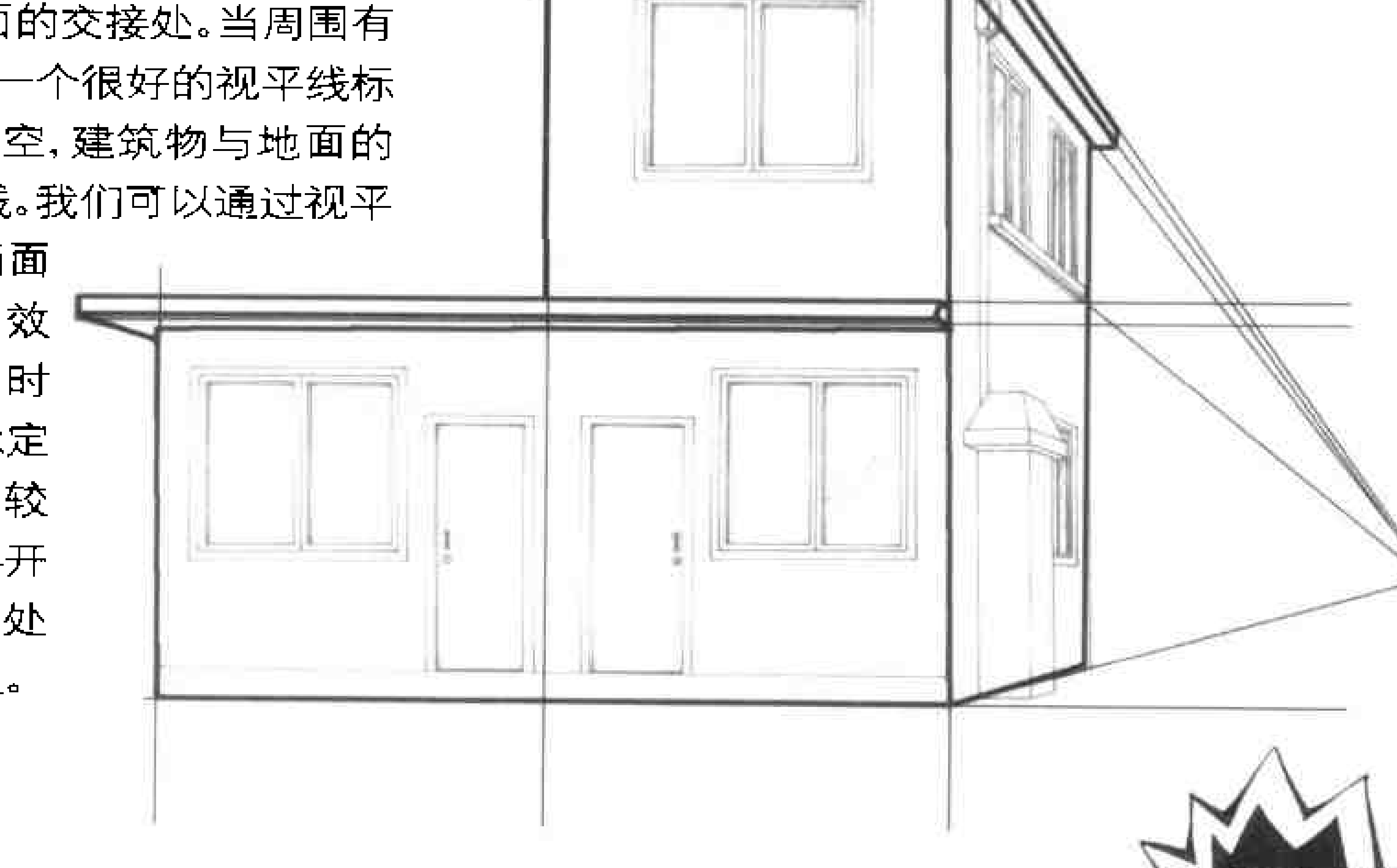
消失点

消失点　　消失点

利用透视原理来画背景。

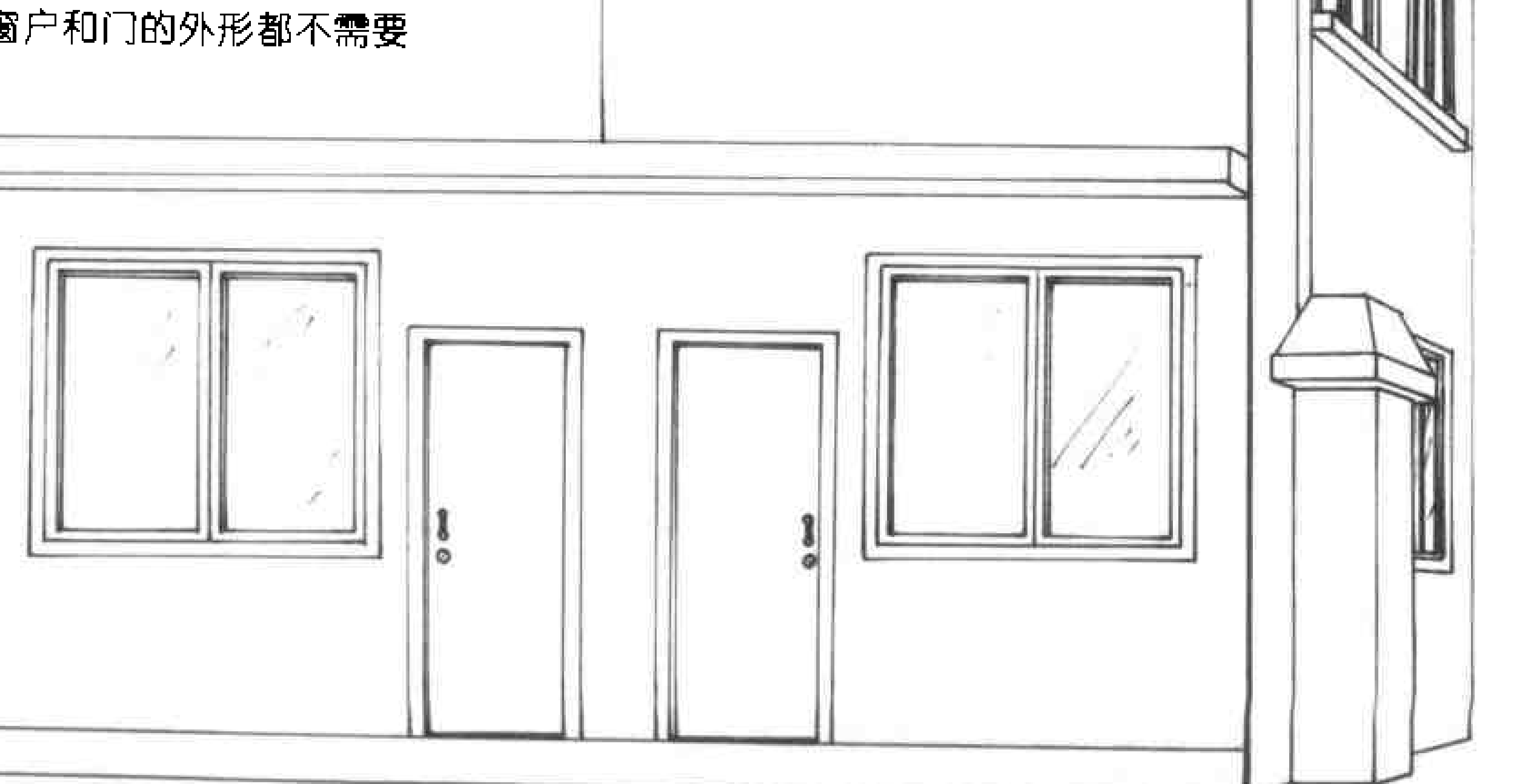
首先要确定视平线的位置。视平线通常在天空和地面的交接处。当周围有水时，海平面也是一个很好的视平线标志。如果看不到天空，建筑物与地面的交汇处就是视平线。我们可以通过视平线的高度来调整画面产生一定的视觉效果。视平线在中间时给人一种平衡和稳定的感觉。视平线在较低处会使场景变得开阔。视平线在较高处会使场景显得平坦。

一点透视

确定物体的一个立面，保证水平线与视平线平行，垂直线与视平线垂直，再确定消失点，然后将物体的立面各点与消失点连接，确定物体与消失点间的透视线，物体透视的深度（景深）变化在透视线范围内由近至远呈同等比例缩小变化。

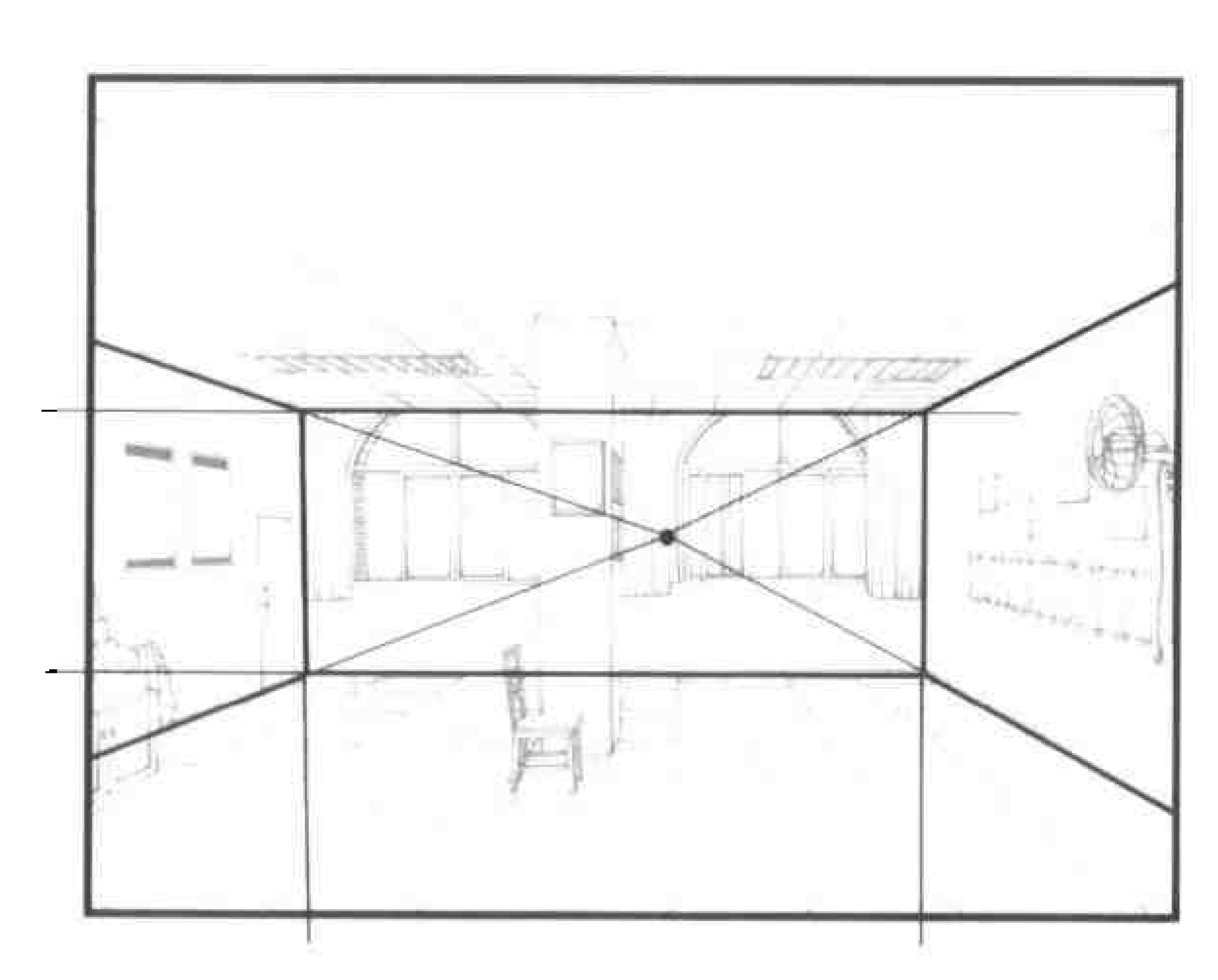
注意：所有不相垂直或水平的线一定要汇聚在消失点上。物体正面没有透视变化，因此窗户和门的外形都不需要变形。

视平线在画面中央偏下，我们会感觉到，位于视平线下方的所有物体为向下看，而位于视平线以上的物体则具有往上看的视觉效果。

确定画面的消失点。为了避免构图平均，一般将消失点放在画面纵向中心线偏左或偏右，使构图看起来有变化。过于对称的透视图会使景物显得拘谨哦。

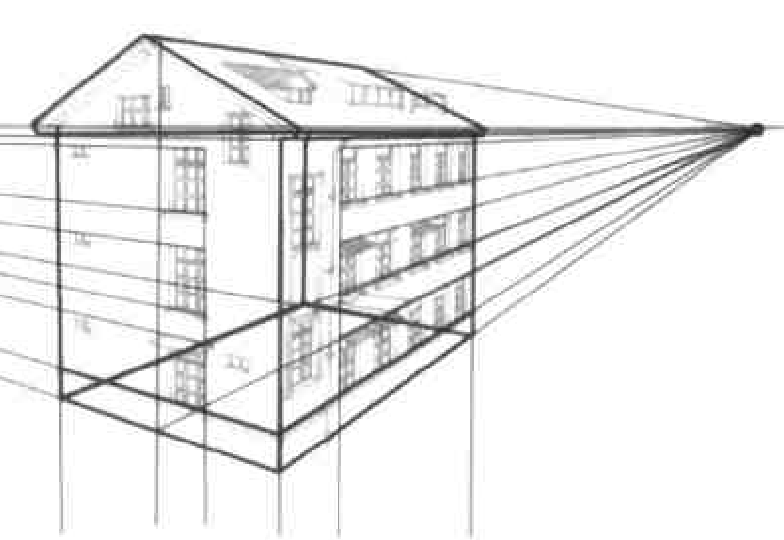

两点透视

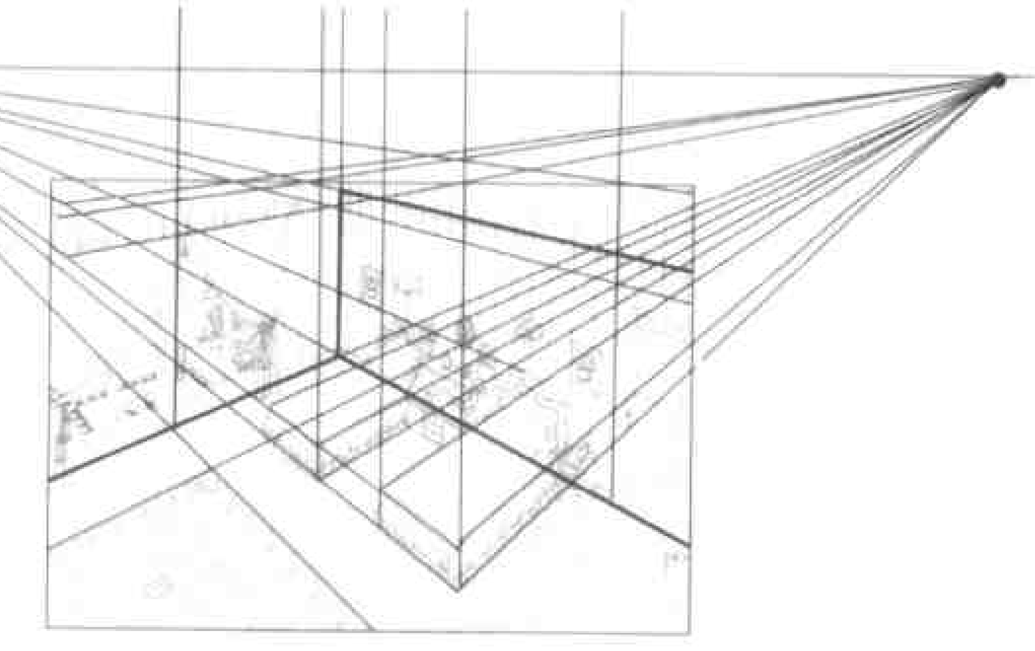
当物体的转角处对着你时，就不能用一点透视法来画了，必须采用两点透视原理来画。

首先确定两端消失点的位置和物体的实际高度线，然后根据实际高度线从两端分别向消失点拉出透视线。在应用两点透视原理时，当物体尽头太远而无法将它们显示在画面内的话，可以将消失点移出画面之外。

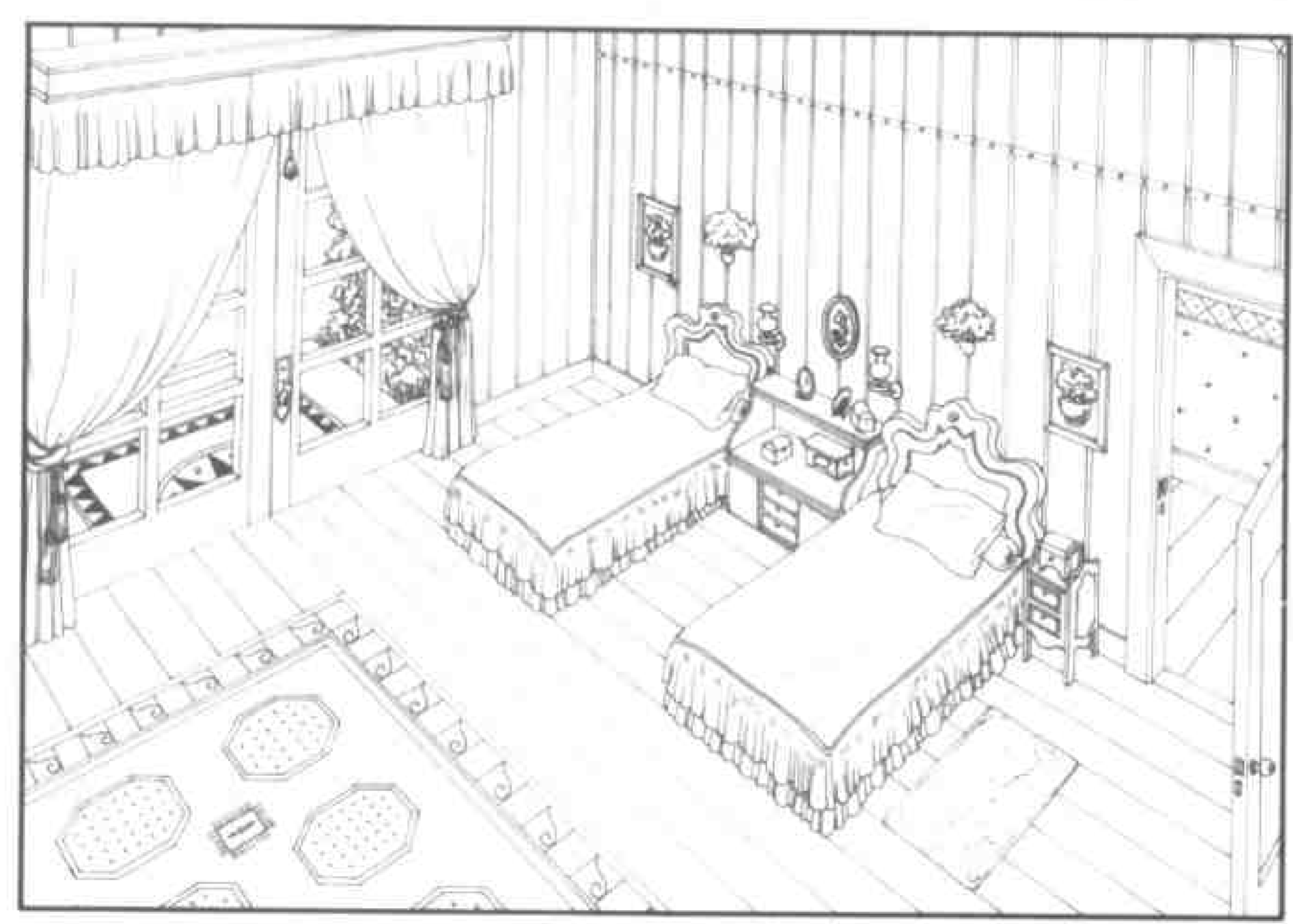

背景的画法

在两点透视的画面中，所有物体都要符合透视关系，在确定消失点和主要透视线后，可以利用尺的辅助来确定各物体的透视线。还要注意物体的形状和立体感。

在画面中添加小道具，如吊灯、画框等，要根据物体材料的特性画出纹理，并画出地毯的花纹等。

画面上所有的物体都画全后再擦去画面中的透视线。

在背景上墨线时要注意尺的用法，防止墨水弄脏画面。

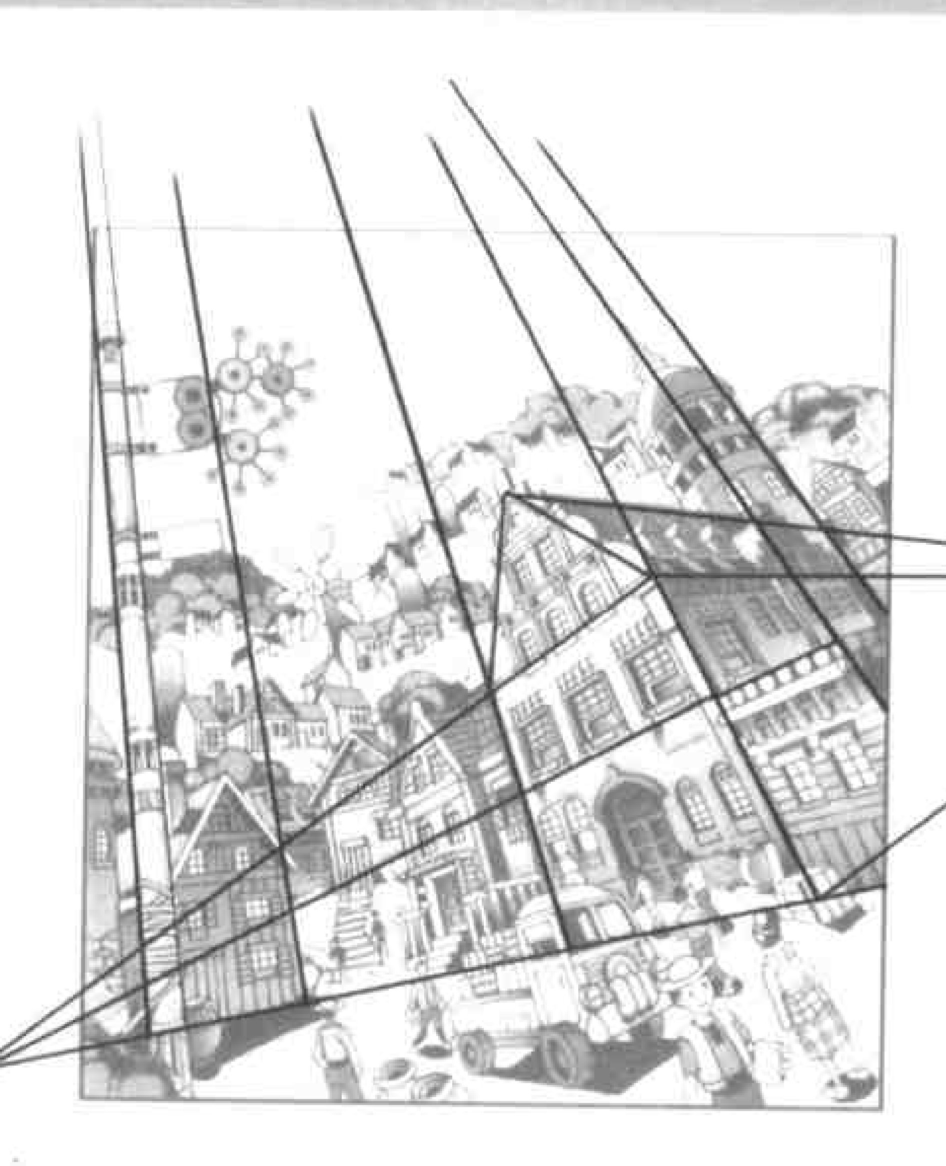

同一个场景若用不同的角度来表现，镜头效果就会不相同。这里视平线在画面中所起的作用就能显示出来了。在漫画中同一场景不同角度的场面也可以当作镜头来加以切换。

三点透视

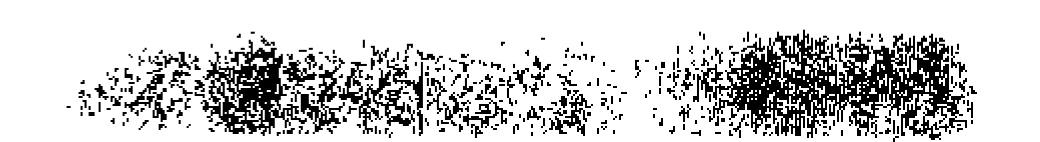

表现强烈的透视效果和宏大的场景要用到三点透视，三点透视能突出场景的复杂性，强化画面效果。三点透视的三个消失点有时无法标在画面上，因此画面上物体的透视关系较难掌握，只有在熟练掌握了前面两种透视方法后才能把握好三点透视的画法，错误的透视关系画面看上去会有扭曲感。

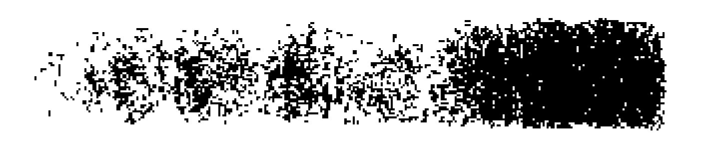
为了增加画面的灵活性、造成更强的视觉效果，可以将视平线和画面整个倾斜过来。

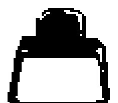
上了网点后的建筑物可以充分利用光与影的效果，突出物体的立体感。

这张图片是表现城堡的，为了突出画面的恢宏，选择仰视角度的三点透视。仰视角度能增加画面的压迫感。

画面有三个层次：近处的崎岖山路、城堡和背景的山峰。山路和山峰能衬托出城堡所处的地理位置偏僻。整个画面都采用偏暗的灰色网点覆盖，并且在天空中使用诡异的流动云层网点以及特别做出的闪电效果，突出天气环境的恶劣，正处于黑暗、风雨欲来的时刻，增加画面的沉重气氛。城堡中有一部分窗户被修白，显示出城堡内部灯火通明，正有什么事情发生着或即将发生。恢宏的场面配以周围的环境能使人对画面产生丰富的想像力。

学会和掌握各种透视方法后，我们来看一下其他的背景作品，并试着找出消失点、透视线以及视平线的位置。

上面一张作品属于三点透视、一般来说，外景场景采用三点透视比较多。

示范稿选自雷晟作品《TABASA》

在寻找消失点、透视线和视平线的时候，我们可以借助尺的作用延长画面中房屋的最明显线条，这些线条就是画面中的透视线，透视线交汇的地方就是消失点所在的位置。连接两端消失点的直线就是视平线。

通过这个方法可以检验出画面中的建筑物透视是否正确。

下面的示范稿属于散点透视，视线的消失点分在不同的层面上。

由于建筑物不在同一平面上，并且呈不规则排列，很难找出消失点的位置，不过细心一点的话还是可以利用有限资源找出画面中主要透视线。

在这张画面中，如果我们将路牌和最右边画面中房屋的框线都向左延伸的话，就能找到消失点了。

背景的画法

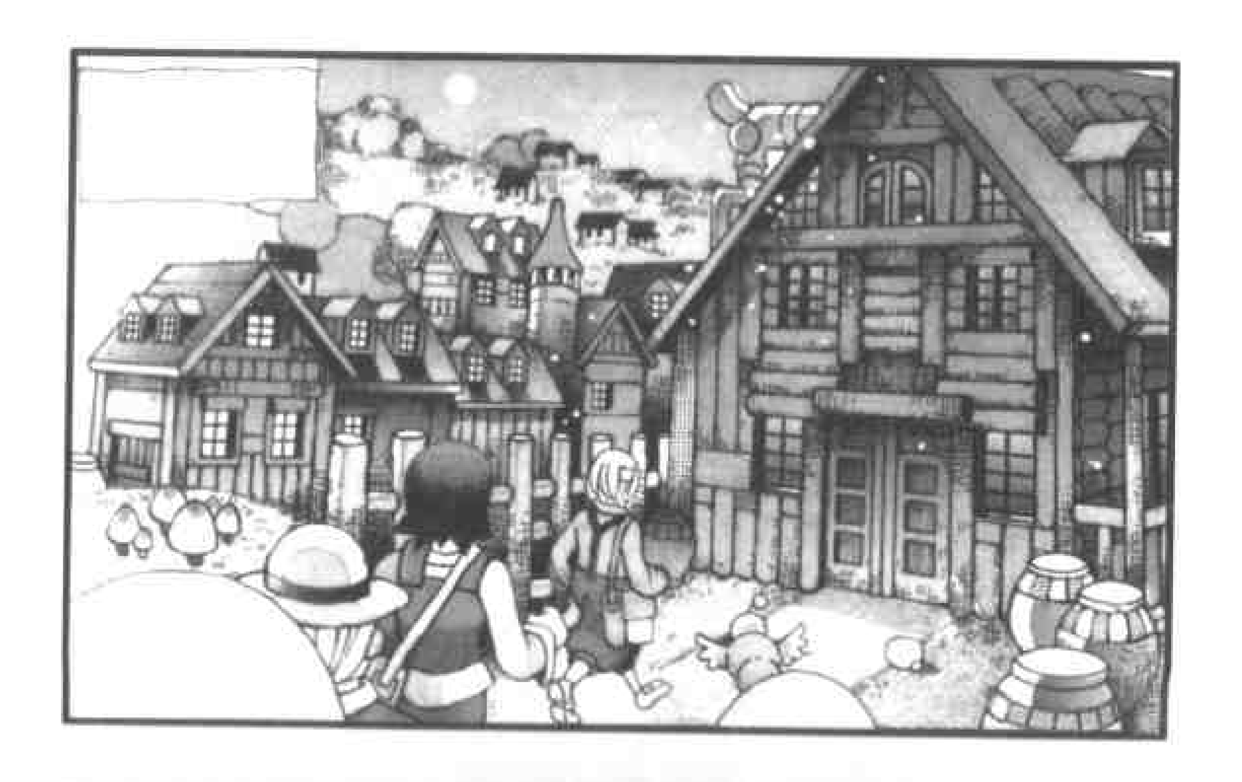

左面的示范稿属于站在高处远眺的视角，是比较高难度的，近处的景物不是矩形，没有明确的透视线，远处的景物又密密麻麻难以辨认，又没有明确的排列规则，更难找出画面中的各个消失点。一般来说这样的作品需要借助照片来完成，在临摹照片的同时可以加强自己对透视、特别是多点透视的理解。

在初学透视的时候，除了利用简单的形状来加强自己对透视的认知外，也可以拍成照片来临摹。

不过我们平时只能拍到仰视和平视角度的照片，而俯视角度的照片很少有机会拍到，因此需要充分发挥想像力哦。

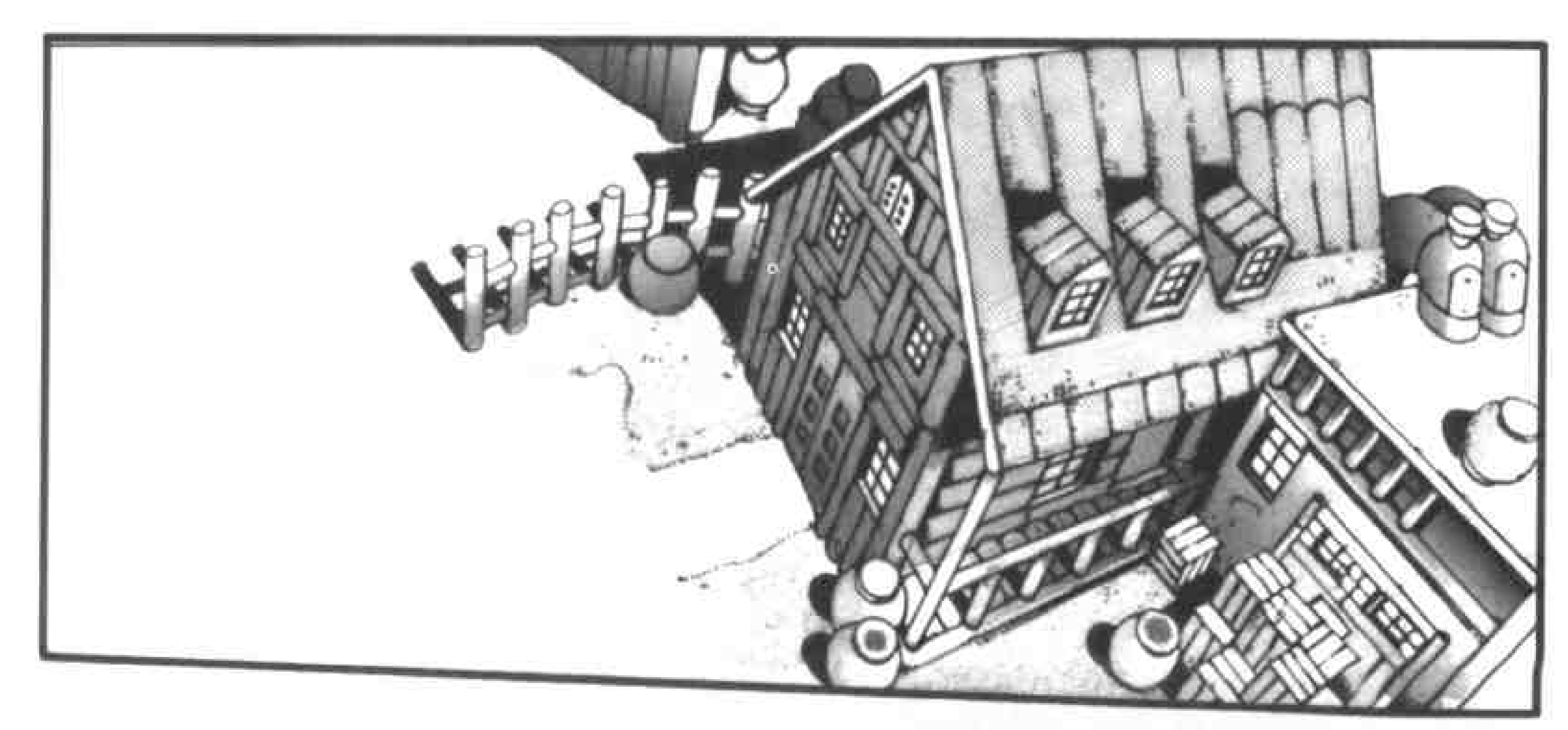

练习作业

示范稿选自雷晟作品《TABASA》

上面一张示范稿属于两点透视，下面的示范稿属于三点透视，请大家找一下画面中的消失点，并对画面进行临摹。

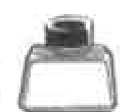
示范稿选自雷晟作品《黄金马戏团》

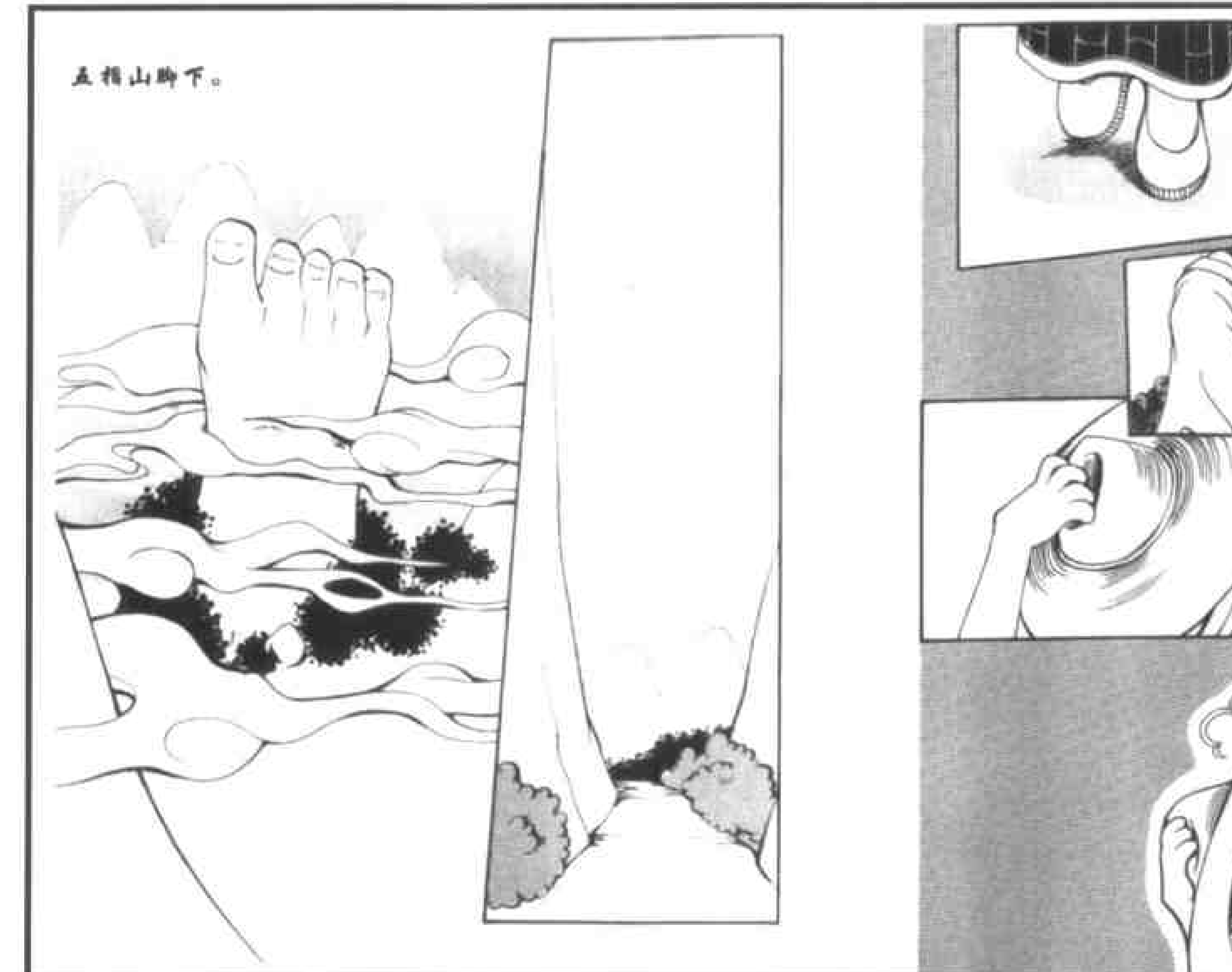

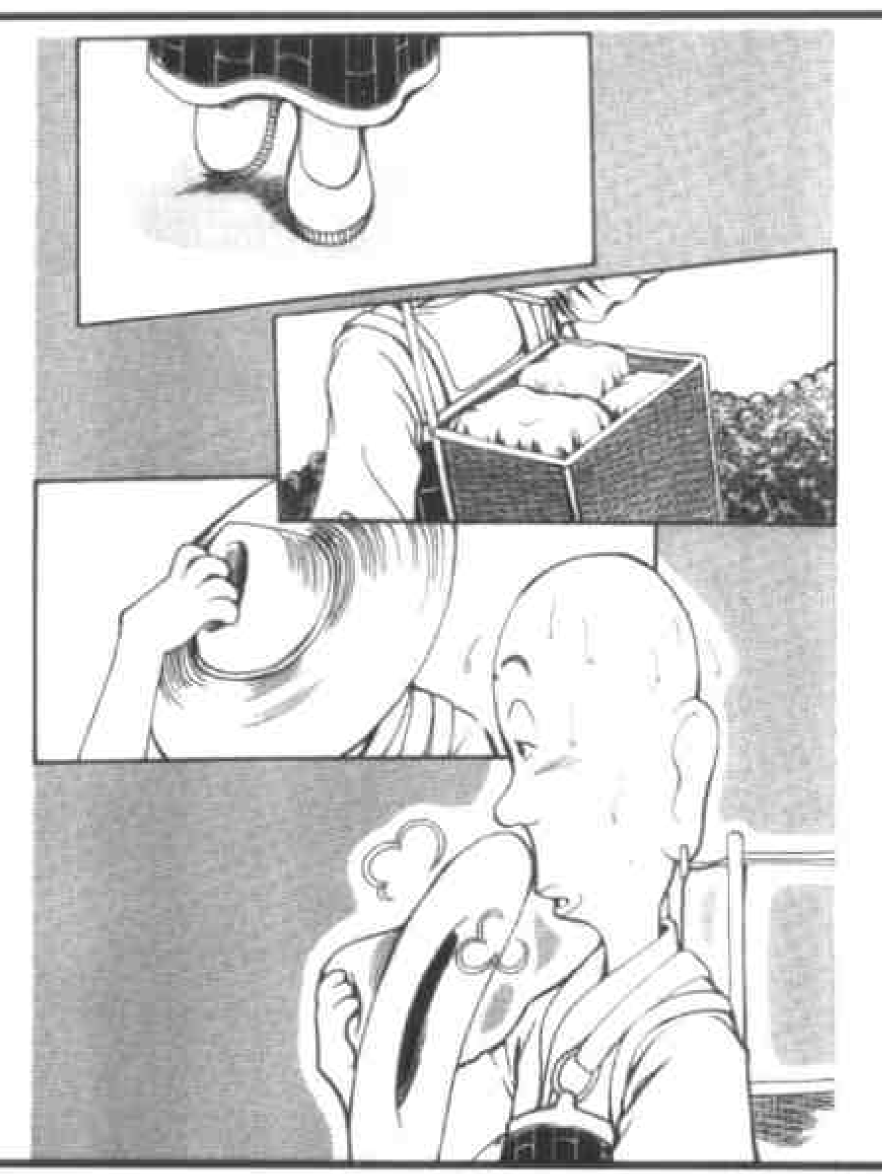
分镜相当于电影中的镜头转接，是牵引读者视线的一种方式。分镜的规则是从上到下，从左到右。日本分镜的方式是从上到下，从右到左。

上面这张图是故事的开头，从外景切换到内景，再切换到局部，是十分正统的分镜方式，每个分镜框都牵引读者的视线。

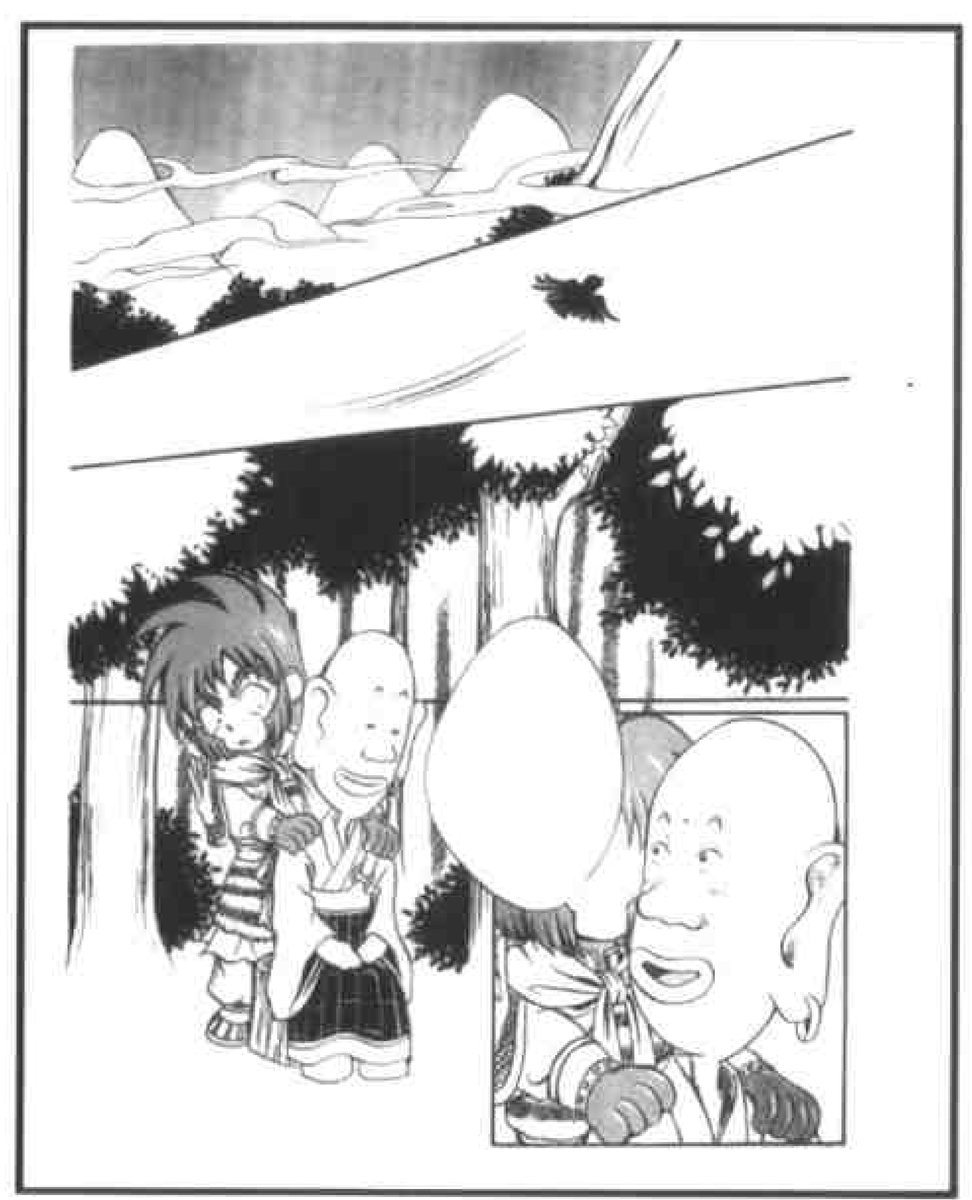
分镜的要领就是把握画面循序渐进，不能过快地跳跃，尤其是在场景变化上面，不能使读者有摸不清人物身处何地的感觉。

示范稿选自EVER作品《大画西游》

镜头要时常转换，任何一个场景的变化从远到近至少要分两到三个镜头。

同时要注意：在相邻的两张画面内，人物不能全部画“大头”，不然会使画面平板没有变化，也就是说，每两张画面中至少要有一个镜头是人物或者场景的远景。

镜头的切换必须在脚本中就写明白。

欣 赏

作者：李欢

这是一张铅笔稿，是素描和漫画结合的作品。作者选用长而直的头发突出女性的温柔感，人物抬头并做出向旁边看的姿势使女子看起来具有妩媚的姿态，衣服的纹理表现得十分浑厚，并在衣服上画了复杂的腾龙图案，减少了画面的单调感，使人物看来更具古典美。

作者：郑雯

很有个性的一幅画，有很浓的黑白装饰画味道，画面人物处于上方，居高临下更可以表现人物有点冷、有点COOL的神态，右边的男主角用留白来概括，与左边的女生形成对比，是一种很不错的处理技巧。不足之处是男子脸部的网点没有处理好，使画面看起来有些脏。作者对头发的飘逸以及光泽处理得不错，表现出作者对各类毛笔的用法很熟练。

欣 赏

作者:EVER

这张画没有画出“椅子”的实体，而仍然可以感觉到椅子的存在。人物的坐姿显示了椅子的存在，男子的右手的姿势体现出扶手的存在，通过布料的纹理和弯曲揭示出椅子靠背的转折位置，通过这些信息，读者可以想像出椅子的形状。作者在纹理和黑白对比方面处理得十分得当。

具有装饰味的一幅作品，作品的基本图案采用黑白相间的格子，利用格子的扭曲来表现爱丽思梦游仙境的奇幻效果，同时人物的衣服上也用了灰度的格子图案，使人物和背景即统一又区分。画面黑白灰处理得比较好。美中不足的是爱丽思的服饰比较简单，表情也一般化。

这幅画的人物衬以远景，披风和头发的飘动方向表达出空气的流动。身上的衣服刻画得十分仔细，有盔甲的感觉。环绕在人物周围的“光环”突出了人物的灵气和超凡脱俗，白色闪光点，加强了人物神秘的感觉，画面更感华丽。

作者：洪红

这是一幅具有梦幻气息的作品，作者的留白非常讲究，画面布置得非常完美，强烈的黑白对比，给人一种冷艳感，不足之处就是画面层次不多，人物虽然透明却无质感。衣服刻画得十分细致，头发飘逸，背景的点画处理也很不错，在画人物的时候特别突出了锁骨，强调人物的瘦弱纤细，只是脖子画得有点奇怪哦！

作者：洪红

过于强烈的黑白对比会使画面变得僵硬，而丝带圆滑的线条却为画面增添了几分柔和，使画面得到了协调。作者对男女人物线条刻画有明显的区别，在画男生时借助衣服的颜色将人物和背景融合在一起。人物的头发飘动使整个画面具有动感。

作者:EVER

作者：郑雯

这幅画无论从构图、黑白灰的处理、作品意境等方面都很不错。

身穿洁白礼服的公主在灰深色背景中特别醒目，使人们的视线集中在少女的身上。树木和城堡描绘得很细致，前后层次拉得很开。衣服的质感处理得不错，裙子的蓬松和头纱的轻薄都处理得很好。

不过作者对人物结构把握还差一点，没什么笔触。

两位可爱的花仙子。一个是古典的盘头和缎带，配上腰间的装饰，使人物略带民族气息，同时用侧脸向下的角度描绘了人物。另一个是具有西方气息的鬈发少女，少女的头发表现得十分浑厚并具有弹性，服装选用非常有飘逸感的宽松礼服，背后还带个大大的蝴蝶结，配上一朵花使画面显得更加清新。可惜左边的MM用色暗了些。

作者：郑雯

2 用蜡笔、水彩笔与粉彩画漫画

作者：曹慧（四度空间工作室）

画漫画是一件很复杂的事吗？当然不是。其实，十分简单的绘画工具同样也可以画出让人赞叹的漫画作品哦。如果你曾经被那些专业级的作画工具以及繁琐的制作过程吓退过的话，今天不妨带着轻松愉快的心情体验一下用简单工具画漫画的快乐吧！

一、用蜡笔与油蜡棒画漫画

小学以前我们都曾经使用过蜡笔，但那时大多是画一些色彩鲜艳的“抽象画”，现在你一定会感到疑问：“蜡笔真的能用来画漫画吗？”不要把你的嘴张得这么大，其实这个世界上只要你用心什么事都是有可能发生的哦。

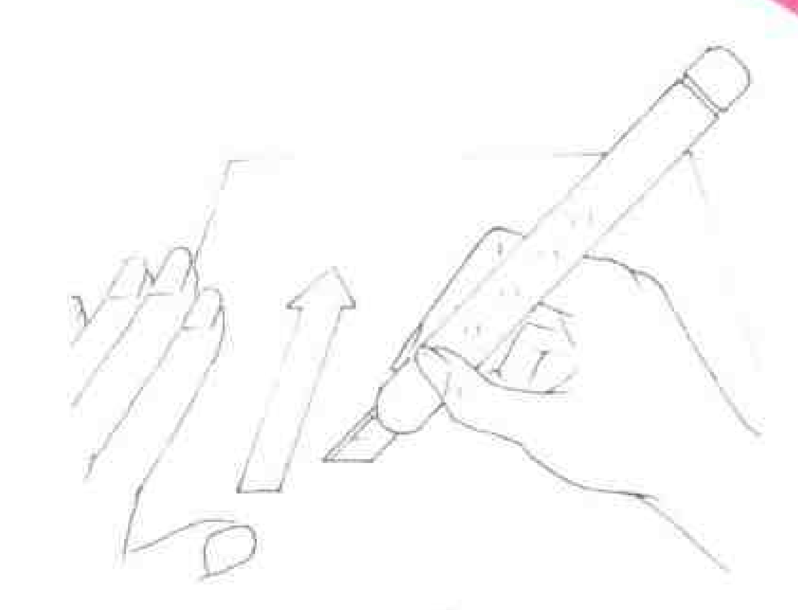

图1

所需画材和工具：蜡笔或油画棒、刀片或钢尺、纸巾。用铅笔打好底稿后便可开始上色。

因为蜡笔（油画棒）的色彩不会相互交融，因此从哪种颜色开始上色并不很重要，你只要将每一种色彩的上色范围确定下来就可以了。上色的时候用力要均匀，不能用力过大，以免在画面上留下深浅不一的痕迹。

为了保持画面的整洁，尽量不要使用黑色，如确实需要可以用深蓝色代替。另外，画面上使用的颜色要事前决定，起码要有两到三种颜色是在同一色系中。

当一种颜色上完后，用刀片将多余的蜡和表面凹凸不平的地方刮平。刮蜡的基本方法如下：用左手按住稿纸，同时右手握住刀片，将刀片平贴于纸张，手肘用力带动刀片向上运动，如图1所示，这样可以避免弄伤自己的手。刮下来的蜡笔碎屑要用纸巾轻轻擦去，然后再继续上第二种颜色。对于刮蜡这种方法，不仅可以在高光处使用，同样也可以在整幅画稿的其他部位使用，如图2所示，效果都很不错的哦。

图2

图3

用上述方法画出的漫画画面非常干净，色彩柔和，适合用来描绘一些可爱的人物。当然你也可以将颜色一层层地叠加，像使用油画颜料一样，用这种方法画出的作品，颜色厚重，具有立体感，但笔触较粗糙，无法刻画细节，所以一般不会用来画讲究细节表现的漫画作品，如图3所示。其实用蜡笔或油画棒来创作漫画本身就是一种尝试，有兴趣的朋友可以试一下哦。

二、用水彩笔画漫画

对漫画稿上色，大家最先想到用什么材料和工具呢？可能是色彩丰富亮丽、效果绝佳的彩色墨水吧！但好奢侈！如果你既不想使自己的荷包空掉，又想画出与彩色墨水效果接近的漫画作品的话，那么请选择水彩笔吧！水彩笔分油性和非油性两种，油性水彩笔叫麦克笔，依然很昂贵，所以我们一般选用非油性水彩笔。用水彩笔上色应该从最浅的颜色开始上，最后上阴影。

除此之外，还要考虑到层叠的关系，比如在画脸部的时候，应先画肤色，再画眼睛和唇色，最后画头发。这样后上的深色可以遮盖先前有败笔的浅色，还可使画面更加自然。为了使画面有立体感，应该避免在高光部分的阴影处涂颜色。如果所需上的颜色有数种色调相近的色彩，则应在接近于高光处涂上相近色中较浅的颜色，这样可以减少高光与所涂颜色的对比，让颜色的过渡更加自然。如图4所示。在上色时，色彩要顺着一个方向涂抹，对于整幅画面，上色顺序是从左到右，从上到下。这样既可以把颜色涂得均匀，又能避免弄脏手和画稿。整幅图上色结束后，可在需要的地方稍微勾一些边，让色彩的边际清晰。怎么样？心痒了吧？赶快行动吧！

三、用粉彩画漫画

也许大家对粉彩这一名字没有蜡笔和水彩笔来得熟悉，其实它看起来和学校的彩色粉笔差不多。只是作为一种画材，它所拥有的众多鲜艳色彩和细腻的品质是粉笔无法相比的。现在就让我们来领略一下它的魅力吧！我们所说的粉彩是指日本原装进口的“樱花”粉彩条。在上海各大“樱花”专卖店或专柜内均有出售，有12色、24色以及48色盒装三种包装，当然你也可以另配。所需画材与工具：粉彩条、刀片、纸巾以及你的手指。因为粉彩的不可修复性，所以上色时必须十分小心。和其他画材的使用步骤一样，通常从画稿中较浅的颜色开始上起，最典型的就是人物的肤色。

图 4

图5

图6

图7

首先，在人物的脸部与手臂处，用粉条在颜色较深或有阴影的地方轻轻地均匀涂抹，然后使用你的手指将颜色顺着脸部与手臂的运动方向或线条曲线方向匀开。以脸部为例的话，其匀色方向如图5所示。图中浅紫色的箭头表示匀色的具体方向。直到手臂等处均涂上了一层浅浅且自然的颜色为止，如图6所示。上完肤色后可以接着上其他部位的颜色，直到人物各部位的颜色都上完后，再在人物的唇与脸部红晕处略加一些红色，并对眼睛的阴影与高光作一些修饰，使人物的面部表情鲜活起来。如图7所示。

应该指出的是：头发以及衣饰上的高光都是涂完颜色后再加上去的，而不是预先保留的，这一点与肤色不同。对于那些较细的纹理（如皱褶）及脸部五官的刻画，如果需要可以运用同种颜色的彩色铅笔进行勾边或描线等后期修饰工作。在画大面积的背景时，可以用小刀将粉条捻成粉末，如图8所示，用纸巾轻沾后在画稿上适量涂抹以达到所需效果。

图8

粉彩的上色方法比较简单，大家只要把握好所画人物各部位的明暗关系以及整体画面的色彩平衡就能画出一幅不错的作品来，图9便是用粉彩画成的，好看吗？除了专用的漫画粉彩外，化装用的粉饼啊、眼影啊都是可以用来画粉彩画的哦，有兴趣亲自动手试试吧！

图9

3 用水彩画漫画的基本技法

作者：忻航莹（四度空间漫画社）

水彩是漫画技法中较为常见的一种。它以水为媒介，调和透明性的水彩颜料在特制的白色或浅色的水彩纸上作画，并通过水与色彩的相互渗化、叠加和混合，产生出水彩特有的透明、润泽、轻快流畅之感。所以用水彩来画漫画最重要的就是突出它的透明质感。

一、水彩漫画的工具和材料

1．水彩纸

水彩漫画对纸张有特殊的要求。首先，纸张要厚一些，一般要选择150克以上的纸张，纸张质地也要结实一些。其次，纸张表面不能太光滑，要有一定的纹理，纹理的粗细及凹凸对画面的视觉效果有直接的影响。另外吸水性强弱也很重要。有时为了画面色彩基调的需要，还可使用一些有色水彩纸，处理得当的话会得到很好的效果。

国产的水彩纸价格比较低廉，缺点是表面容易发毛，渲染效果不佳。作为练习用纸比较划算。

进口的水彩纸品种繁多，市面上比较多的有法国的康颂、英国的瓦特曼等。进口水彩纸大多质地优良，反复擦拭都不会起毛，可以做出各种非常漂亮的效果，很棒哦。但是价格确实不低，一张纸的价格往往可抵一打国产纸。不过，用其做成品稿的话还是很值得的哦。

虽说水彩纸选择余地大，但最重要的还是要找到最合适自己使用的水彩纸。各种纸张的特性都不一样，如果条件允许的话，最好挑选几种尝试一下。

2． 颜料

水彩颜料与水调和以后有明显的透明性，但这种透明性是相对的。绘画过程中涂抹的次数、加入水分的多少以及不同颜色的混合，都会影响颜色的透明程度。此外，赭石、土红、群青等矿物性质的颜料会产生沉淀效果，运用恰当能为画面增添特殊效果哦。

一些初学者常会误把水粉颜料当作水彩颜料来用，以为都是颜料就可以相互代用。其实，两种颜料画出的作品效果是不一样的。这是因为水彩颜料比水粉颜料的颗粒细，所以水彩颜料更融于水，画出来的色彩才会那么通透。而水粉颜料的最大特点是覆盖性、颗粒比较粗。因此把水粉颜料当作水彩颜料会使画面失去通透感。

国产的水彩颜料品牌很多，档次差异也很大。如马利牌、飞鹰牌、鹅牌、熊猫牌等。颜色比较稳重，价位基本适中。

进口的水彩颜料颜色非常鲜艳，画面感觉也相当华丽。主要有日本的樱花牌、英国的温莎牛顿牌、荷兰的梵高牌、伦勃朗牌等。不过进口的东东向来比较贵，要量力而行哦。

3. 画笔

适合画水彩的画笔种类很多，水彩笔、水粉笔、化妆笔、底纹笔、国画笔等都可以使用。画笔按形状分有平头笔、圆头笔、尖头笔；按材质来分的话有狼毫笔、羊毫笔、兼毫笔、尼龙笔等。不同材质的画笔特点也不同：狼毫笔质地挺拔柔韧，适合画结构清晰而明确的部位，如头发、眼睛及金属制品等；羊毫笔吸水性好，适合大面积的色块及渲染，如肤色、衣物、背景等；尼龙笔的弹性相当不俗，适合做最先的色调处理及最后的结构调整。每一种笔都有各种大小尺寸可供选择，一般都是先用较大笔尖的笔绘出基本色调，再换较小笔尖的笔进一步刻画。同时也可根据所画幅面的大小选用合适的画笔。

因为中国是毛笔的发源地，所以一般来说羊毫笔和狼毫笔还是国产的比较好用，性价比也更加高一些。至于尼龙笔，国产的笔头要硬一点，手感不如进口的好。

新笔买来刚开始时会不太好用，用惯后就会很顺手。常用的笔一定要注意保养来延长寿命。每次用完后都要洗净擦干，千万不要画完后笔锋朝下随手一扔，那样没画几次画笔就阵亡了。

二、水彩漫画的绘画步骤

水彩顾名思义就是要用水来作画，所以用水彩画漫画的速度要比用其他画材慢得多。很多时候为了防止画面上颜色之间的相互晕染，还要等颜色自然风干后才能画。用电吹风吹干会产生水迹，心太急的话整张画就会报废。所以水彩真是一种考验人的耐性的东东呢。如果画一幅画需要5小时的话，那么其中有一半时间就是用来等待的，很惊人吧。

图 1

下面我们就来讲解画水彩漫画的步骤，下面需要用到的工具和颜料是：NIKKO的G笔尖、樱花以及温莎牛顿的水彩颜料、辉伯嘉的水彩笔、Skyists的尼龙笔、周虎臣的化妆笔、小依纹、零号狼圭。

步骤一：选择画纸

先要选择一张合适的水彩纸。选纸很重要哦，这将间接决定作品的最终效果。这幅画选用的是一张纯白的康颂水彩纸。

图 2

步骤二：绘制草稿

直接在画纸上打草稿，要选择较软的铅笔（例如2B~4B），下笔时要轻些，并且尽量不要频繁地用橡皮擦拭，以免在画纸表面留下凹痕或起毛。画草稿时，只要大致勾勒出人物及背景的比例和相应的位置即可，无需事无巨细地刻画，如图2所示。注意：线条不要画得太深，尽量将线条画得流畅些。

如果画纸质量不行，经不起你折腾，就最好先在其他的纸上画好草图，然后再用透写台把画稿描上去。

步骤三：勾勒轮廓

画彩稿时，一般不使用黑色来勾线，那是因为黑色会使画面看起来显得比较凝重。通常需要勾线时，可用咖啡色或深蓝色来代替黑色。

用G笔沾上稀释过的咖啡色墨水，要按照线条从左到右、从上到下开始勾线，如图3所示。用蘸水笔的话，墨水会干得很慢，万一被手压到便全完了，要千万小心哦。

另外，背景不是画面的主体，它不能比人物更强烈，要虚化一点，因此就不用再勾线了。

图 3

图 4

步骤四：皮肤上色

水彩漫画一般都是从浅色开始上色，对画中有人物的作品，则先绘画肤色。首先用蘸过清水的尼龙笔在纸张上涂上一层水，然后在其还未干透时用淡橘黄色从人物皮肤边缘涂起，再用另一支蘸过清水的笔将颜色向中间渲染，使色彩能以较平和的方式过渡开来。这样渲染出的颜色柔和而又具备层次感。以这样的方式，将整个人物外露的皮肤全都铺上一层颜色，如图4所示。

等颜色稍干后在应有阴影的地方再上一层茶色，使皮肤看上去很圆润，不至于太平板。随后，铺上一层淡茶色，统一一下皮肤的整体色调。

图 5

步骤五：面部刻画

现在开始刻画面部。先从眼睛画起，用普蓝加一点土黄，混合后加大量的水稀释至极淡的墨绿色。在眼白部分涂上很薄的一层，待干至五六分时，将熟褐、普蓝和土黄调和成一种较重的墨绿色，把它点在瞳孔中间，让颜色慢慢匀开。用它来表现眼瞳的本色，瞳孔中的反光处留白。

选和眼瞳一样的重绿色轻轻的拉出眉毛。在这个颜色中再加入一点熟褐，用它来描绘眼睛边缘的轮廓线及其阴影部位。

为统一色调，唇色用茶色来表现。先勾勒出唇线，再向内渲染，下唇高光处留白，如图5所示。

图 6

步骤六：打理头发

还要打理一下头发。用浅茶色将发色大面积的进行加深处理，留出高光的白色部分。待干后，用小依纹蘸与眼瞳一样的墨绿色以极细的笔触将发丝一根一根勾出，要注意卷曲处的衔接。这部分要相当小心，很容易前功尽弃哦。

发丝全部勾完后换支笔，用淡墨绿色来加深阴影部分并整合头发的颜色基调，如图6所示。

图 7

步骤七：服装上色

衣物的用色会体现出布料的材质，我们用茶色来表现白色衬衫柔和的质感。

先用笔浸湿衣物部分的画纸。稍干后，在衣物褶皱和阴影处涂上浅茶色，边涂边用另一支蘸过清水的笔将颜色渲染开。

裙子是用橄榄绿和土红色的层层叠加来完成的，高光处不宜画得太亮，需上一层淡橄榄绿色才能表现出裙子的厚重感。衣服上的袖口和领结与裙子同色，也在此一起完成。上完色后，再用普蓝混合土黄作为暗色上阴影，如图7所示。

图 8

步骤八：添加背景

接下来就是背景了，这幅画背景的主要角色是栅栏。

先铺上淡淡的一层茶色作为背景基调，然后再开始为栅栏上色。为了表现出栅栏的层次感而要上好几层颜色。先沿着栅栏的外轮廓线上一遍水，不要涂到边线以外。接着在调色板上用赭石、熟褐、土黄调出栅栏的本色，快速地上到半干的画纸上，让颜色顺着水色慢慢晕开。栅栏的暗部用熟褐先大致铺一遍，再乘湿上一层普蓝。这样画纸干后在栅栏边线处会自然留白，栅栏就从后背景中跳到前背景了。用调色板上的暗色来点出斑驳的草色，这也要先由淡至深地上色。

画面上方分别用土黄和土红交替刷出天空模糊的颜色，先用大笔铺上淡色，再用小笔深入刻画，用重复的涂抹来达到朦胧的效果。

等画面完全干后，用普蓝、熟褐和土红所调出的深褐色把草梗和枝条一根一根的勾勒出来，如图8所示。

步骤九：修改调整

最后，观察一下整幅画的色彩过渡是否流畅，作一下调整，修正一下细节。好了，一幅水彩漫画稿便完成了。

4 水粉画材料质感的表现手法

作者：冯志浩

用水粉来画漫画是许多动漫画爱好者常用的方法，为了场景或人物的需要，漫画中常常会涉及到各种物质材料。本文就如何用水粉来表现金属、皮革和云彩的质感谈点体会。

一、金属材料质感的表现手法

在水粉画中，金属材料的质感一般采用干湿结合，逐步上色的画法来表现，大体上分为四个步骤：

第一步： 在大致形体确定好以后，先调出较深的颜色（记住不能调得很厚，要充分掌握好水分）在纸上薄薄地涂一层，画出它的暗部，如图1所示。但要注意，暗部色彩要尽量偏冷色，颜色尽量透明一些，便于下一步上色。

图1

第二步： 暗部画好后，就开始准备过渡到亮部了。这个过渡的中间色处理得好坏，直接影响画面的效果。在形体转折最强烈的地方，用色要重，颜色深，这就是明暗效果线，且在处理明暗效果线时要有虚实变化，慢慢地过渡到亮部，如图2所示。

图2

图3

第三步： 画面上亮部的色调总体上来说应该偏暖，从原理上来说其颜色是照亮该物体的光源色加白色，亮部既要保持一定的明度、力度，又要很柔和地与中间色衔接在一起，这样才能使整体的色彩饱满、有分量，如图3所示。

第四步： 统一地调整一下画面的色彩、对比度，但要记住，要充分体现金属的质感，必须使画面的色彩对比强烈，明暗层次拉开，高光、反光恰到好处，对细节的刻画也必须很到位，要恰如其分地表现。金属表面上的一些装饰花纹，是随着物体本身的形体转折和明暗而变化的。总之，细节不能太繁杂，它是为整体服务的。

最后，还需要点上高光。需要说明的是，高光是统一点在亮部的，如图4所示，不能到处乱点。漂亮的高光可以起到画龙点睛的作用。

图4

二、皮革材料质感的表现手法

皮革材料的特点是质地紧密、结实，表面褶皱起伏明显。基于皮革质地的特殊性，一般采用较为厚重的画法，首先大体上将需要上色的区域明暗区分开，这一步有点像单色画，要求非常细致、到位，要仔细地描绘出画面大体的明暗变化，褶皱的起伏走势，为下一步的上色提供正确的依据，然后调出较深一些的颜色，加强暗部的色彩，一般采用深红加普蓝，调合的色彩已经很深了，不到万不得已尽量不用黑色。此时亮部和中间色也可以比较着上色了，但在上色的同时一定要多看、多比较，注意色彩总的倾向往哪一色系走，亮部的色彩可以向群青方向推移，还可以略带一点灰紫色，以丰富色彩。中间的灰调子则起着调合过渡的作用，一般呈现皮革的固有色，如图5所示。

图5

图6

任何物体都有明暗交界线，而皮革的明暗交界线比较宽厚，在与中间色过渡衔接时更加柔和，在上色时要求做到看不见笔与笔之间的衔接痕迹。为了达到这一效果，可以用一支很细的笔，把笔头的水挤干（也就是枯笔），趁色未干在明暗交界线与亮部的衔接处来回轻扫，时刻控制用笔的力度，以达到最佳效果。对皮革的褶皱，看似繁杂，其实很有规律，我们可以用“面”的概念来对画面进行概括和归纳，即把亮部当作一个面，暗部当作一个面，拣一两处能够体现结构转折的加以仔细刻画，其他的按面的概念稍微处理一下即可，而且褶皱的刻画千万不能过头，不能破坏大的明暗关系，这一点很重要。

最后，调整统一，就需要多看、少动，细微地调整一下局部和整体的关系，有时候画得东西太多了，做惯了加法，做一下减法也不错，结束时可在一些重要的地方加上一点柔和的亮光，如图6所示。

三、天空、背景的处理

大自然的色彩琳琅满目，天空中那洁白的云朵、那阳光衬托下郁郁葱葱的树木无不显现出勃勃生机，所以背景一定要处理得有情调、有意境，这样才能烘托主题和人物，画面才有生气。

大面积的天空应采用比较湿薄的画法来表现，注意运用的色彩要保持清新、淡雅，颜色在调合时不能过多，一般三色足矣，不然会造成混浊的感觉，而云朵可为天空带来丝丝生气，其变化也是很丰富的。首先云是有体积感的，千万不能画平了，云有时表现为轻漂的一片，有时则表现为厚厚的一堆，云朵和云朵之间也必须有大小之分，也必须符合透视关系，如图7所示。

图7

岩石的特点是坚硬、表面粗糙。在上色的时候首先要确定石头的大致冷暖、明暗关系、明暗交界线的位置等。岩石必须画得结实、有分量，注意它的明暗和起伏，岩石表面的裂缝要整体归纳，对较明显的几处应加以刻画，在处理岩石边缘的时候一定要用较硬朗的线条来表现它的坚硬，地面的处理要有透视变化，近处偏暖色、远处偏冷灰色，如图8所示。

图8

天空和背景画好后要观察一下背景的色彩是否与画面色彩统一，某些地方的刻画是否有太过、太仔细的现象，画面上物体的主次关系是否喧宾夺主。如果发现有上述现象可对它进行虚化处理。

完成稿见第78页。

5 麦克笔总动员

作者：李文翊

麦克笔是一种简便、快捷，能灵活表达作者创意的作画工具。它的最大优点是方便，打开盖子就能直接上色，不用调色，更不用洗调色盘，实为“懒人”之首选 ^_^。我们所喜爱的诸多日本漫画家如峰仓和也、和月伸宏、尾田荣一朗等皆对麦克笔情有独衷。好了，还等什么呢，现在就让我们一起去畅游麦克笔的漫画世界吧！

一、麦克笔的种类

麦克笔可分为水性和油性两种。水性麦克笔颜色具有透明感，油性的则快干，且具耐水性。麦克笔的笔头大致可分为三种，粗头、细头和毛笔头。运用不同的笔头，能达到不同的绘画效果。

市场上最常见的是粗头麦克笔，它比较适合用于大面积的填色。漫画中最常用的是毛笔头的麦克笔，用它能画出比较柔和的过渡，细头麦克笔则一般用于画面的细部处理。

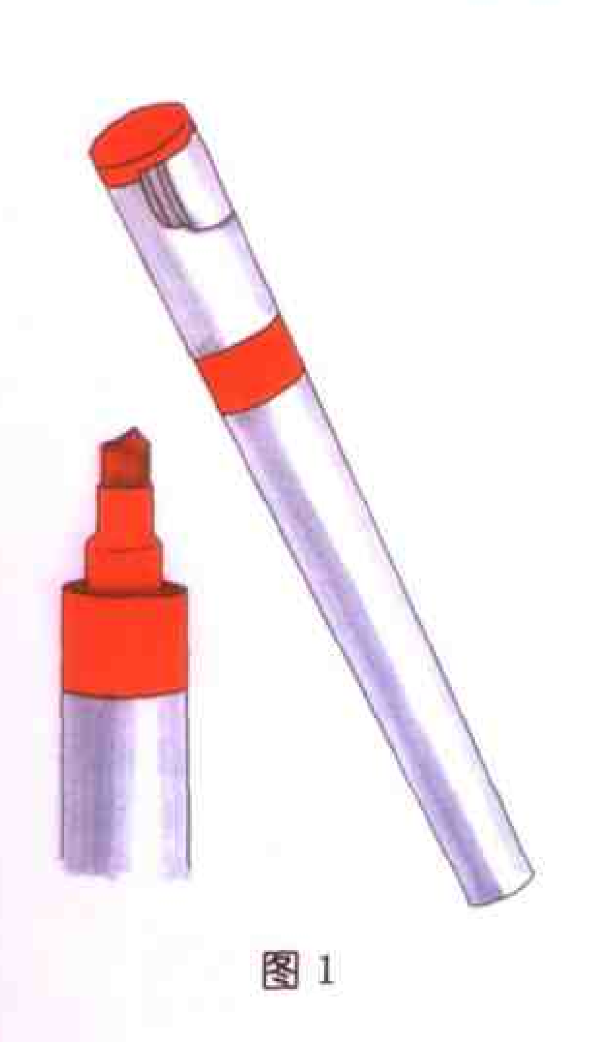

图 1

图 2

如今国内市场上最常见也是最便宜的是水性粗头麦克笔，如图1所示。它的特点是色彩种类丰富，相对低廉的价格比较适合囊中羞涩的学生朋友使用。如果你想使画面达到更细致的效果，水性的毛笔头/细头双头麦克笔是很好的选择（水性的比油性的便宜哦！ :）如图2所示。

油性麦克笔对于广大漫画爱好者及学生朋友来讲算是比较奢侈的东西，市场价一般在十几到二十几元人民币/支(-_-b)。

较常见的是粗细双头笔如图3所示，还有一种是粗头/细头/毛笔头三头合一的油性（酒精）麦克笔，如图4所示。它的外形和性能最接近日本漫画家们常用的Copic麦克笔，当然价格也……（(-_-b）。总之，选择什么样的麦克笔还是依照你的经济情况而定吧。（^_^）

图 3

二、适用纸质

在了解了麦克笔的种类之后我们再来看一下它所适用的纸质吧。其实麦克笔所适用的纸质非常广泛，原稿纸、卡纸或是具有凹凸感的水彩纸都可用来作画。大家可以在不同的纸上多作尝试，说不定你会得到预想不到的惊奇效果哦！

图 4

三、作画步骤

作画的最初几个步骤：构图—铅笔稿—上墨线，相信大家都知道，不过有一点要注意，在上墨线的时候要尽量选择不会被水化开的漫画专用墨水或是针管笔之类的防水笔。上色时一般是从肤色上起，先涂淡淡的一层肉色，然后在阴影处逐渐加深。上女孩子的肤色时可在脸颊处抹上淡淡的粉红来表现女孩子肌肤的粉嫩。在这里有一个小技巧哦，因为用水性麦克笔上的色遇水会化开，我们可以利用这个特性，用蘸了水的毛笔在画面上涂抹，做出漂亮的晕色，如图5所示，是不是类似水彩的效果呢！

在漫画中，人物的眼神很重要哦！一般而言漂亮的漫画人物都有大大的、明亮的眼睛。眼睛是心灵的窗户，它最能表达出人物的神态。图6中的女孩表现出的是等待的神情，她在等待什么呢，父母？恋人？或是彩票中奖（笑），这就由你想像了！我们在画眼睛的时候也是由淡到深，瞳孔的地方为最深，最后用白颜料在瞳孔上方点上高光就完成了。

图 5

漫画人物的头发，衣服可以根据你喜欢的颜色来配，可以在现实的基础上作些夸张，比如红发、紫发、蓝发，甚至是透明的发色（汗）。画头发时可以根据头发的走向上色，画衣服时则可根据衣物的褶皱加深阴影。这样人物的上色就基本完成了！漫画中的背景也很重要，上背景时用麦克笔涂会比较费力，我们可以根据需要选用其他画材，如水彩、水粉、丙烯、色彩铅笔等。甚至可以用电脑来处理背景效果。图6中的背景是用水彩和色彩铅笔上的色。

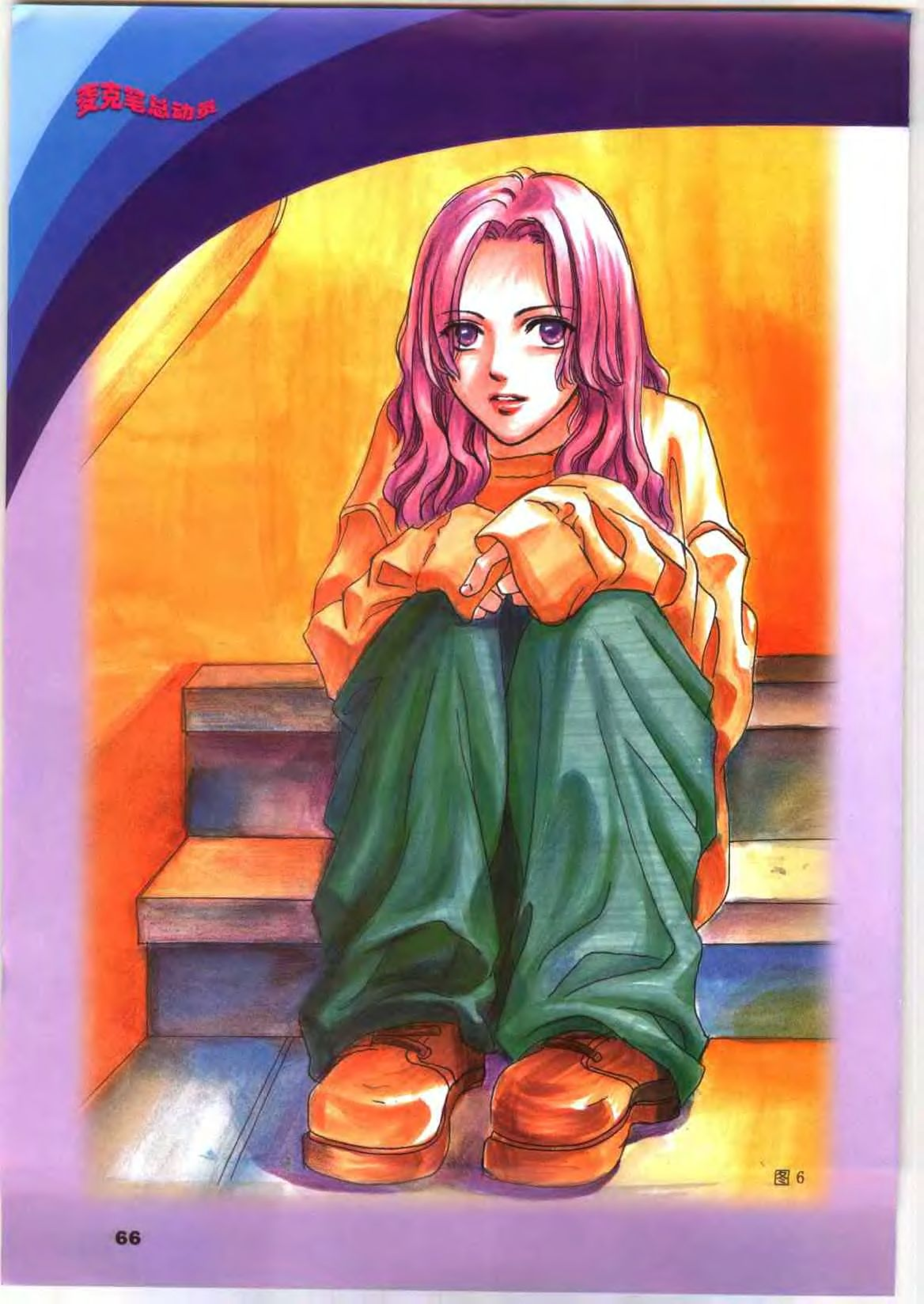
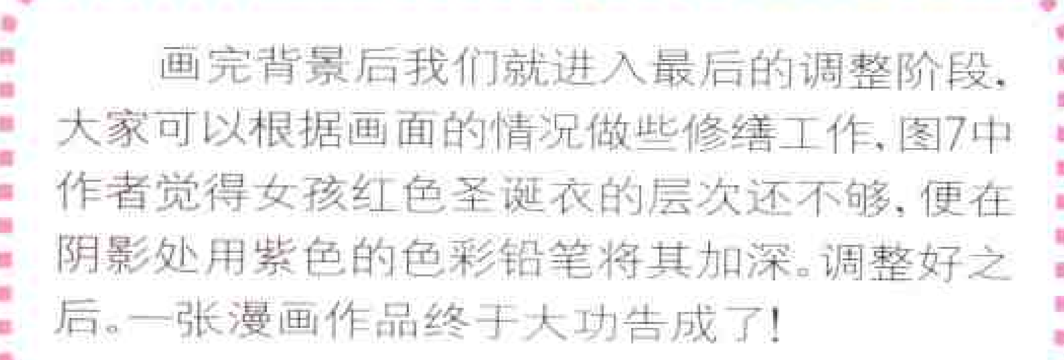

图 6

画完背景后我们就进入最后的调整阶段，大家可以根据画面的情况做些修缮工作，图7中作者觉得女孩红色圣诞衣的层次还不够，便在阴影处用紫色的色彩铅笔将其加深。调整好之后。一张漫画作品终于大功告成了！

大家是否对麦克笔及其作画过程稍有了解了呢？要较好地掌握麦克笔的用法关键就是“多练”！当然不光是麦克笔，想要掌握任何技术都需要勤奋的练习。让我们一起努力，创造自己心目中的漫画世界吧！

图 7

6
作品欣赏
作者:Tangmin
作者:Apple
作者:Robin

作者:Kikicoco

作者：李文漪

作品欣赏
作者：陈天真

作者:Kikicoco

作者：李媛媛

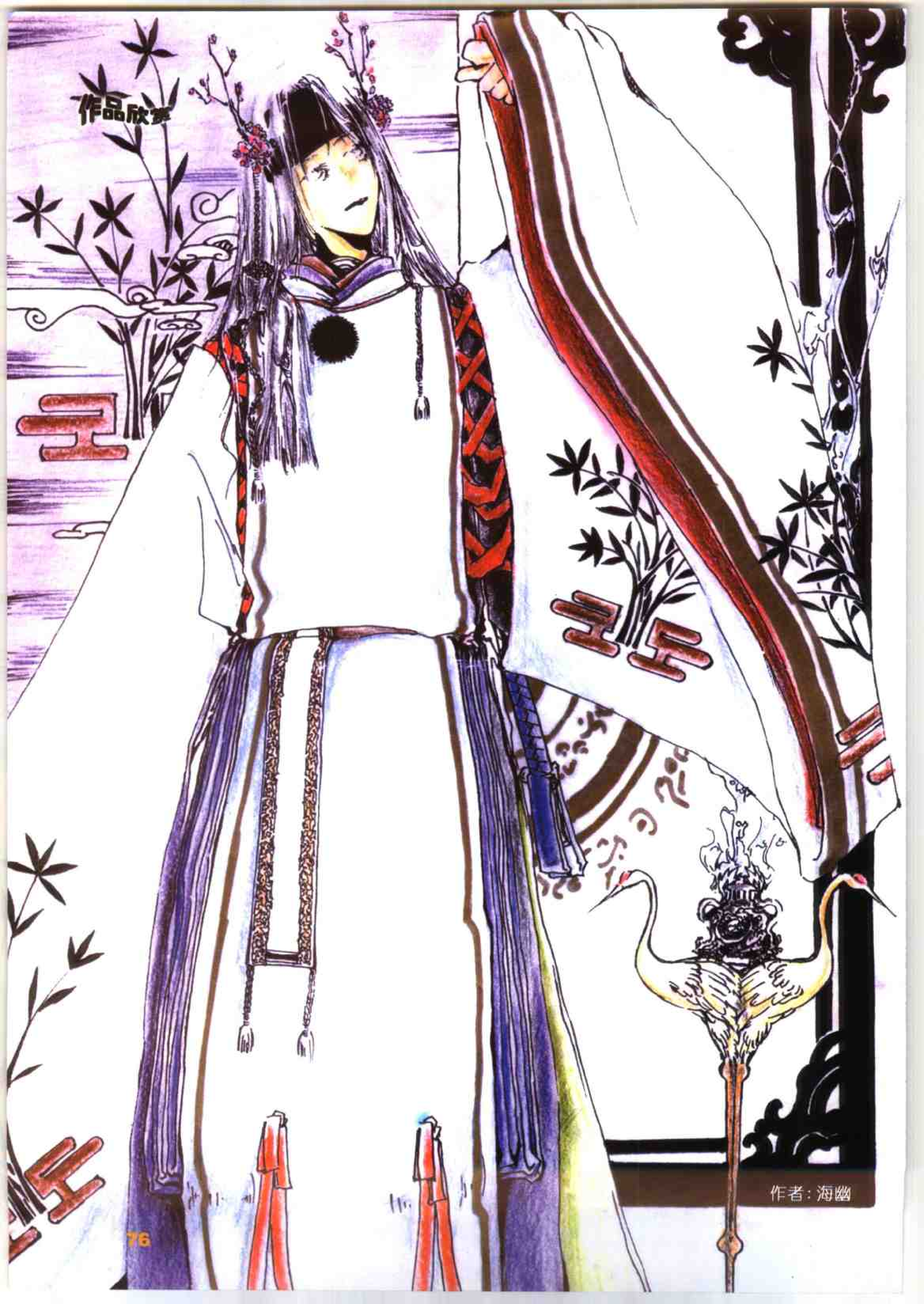

作者：陈天真

作品欣赏

作者：冯志浩

冯志浩
2002.7.27

作者：海幽

作者:Tangmin

作者：冯志浩